

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

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Специальность

**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**
(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)

Уровень образования

высшее образование - специалитет

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

ФИЛОСОФИЯ

Специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Философия»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

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

Задачи учебной дисциплины:

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

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

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

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов

УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии

УК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		3
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	16	16
Учебные занятия лекционного типа	8	8
Учебные занятия семинарского типа	8	8
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	20	20
Вид промежуточной аттестации		экзамен
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	семестр, (раздел), тема
1.	Тема 1. Философия, ее генезис и круг проблем
2.	Тема 2. Онтология. Философские проблемы бытия.
3.	Тема 3. Гносеология. Философские проблемы познания.
4.	Тема 4. Социальная философия. Философские проблемы общества и общественного развития.

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. Формирование предмета и метода философии в античности
2. Мифологическое сознание и его специфика
3. Пифагореизм: своеобразие философской школы и учения
4. Соотношение философии и науки в Новое время
5. Спор эмпиризма и рационализма в философии Нового времени
6. Спинозизм и проблема субстанциального единства мира
7. Просветители и их критика религиозного сознания
8. И. Кант: путь от естествознания к трансцендентальному идеализму
9. Особенности ригористической этики Канта
10. Спор Гегеля и Шеллинга о путях познания
11. Проблема отчуждения и её решение в марксизме
12. Обобщение Ф. Энгельсом достижений естествознания XIX в.
13. Марксизм и неомарксизм в XX в.
14. Соотношение рационализма и иррационализма в философии XX в.
15. Философия XX в. о человеке и его свободе
16. Постмодернизм в философии и искусстве конца XX века
17. Философские идеи Ф. М. Достоевского
18. Общественно-политические воззрения В. С. Соловьева
19. Н. Бердяев и экзистенциализм XX века.
20. Софиология С. Н. Булгакова

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

5.1. Основная литература

1. Лазутина, Т.В. Античная философия: специфика мировоззрения : Учебное пособие / Т.В. Лазутина. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 120 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/74620>. — ISBN 978-5-9765-2102-5.
2. Ташлыкова, Н.Ю. История философии : Учебное пособие / Автор-составитель Н.Ю. Ташлыкова. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 180 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=115.

5.2. Дополнительная литература

1. Козлова, О.В. Философия : Учебное пособие / О.В. Козлова. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 110 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/77193>. — ISBN 978-5-9765-2522-1.
2. Хрестоматия по истории философии : учебное пособие для студентов вузов культуры и искусства. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 404 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72155>. — ISBN 978-5-94841-209-2.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Философия» 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 дисциплине».

Подготовка к зачету:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**ИСТОРИЯ
(ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)**

Специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**История (История России, всеобщая история)**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

2. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о закономерностях исторического процесса, с последующим применением в профессиональной сфере в области музыкально-педагогического и учебно-воспитательного процессов.

Задачи учебной дисциплины:

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин.

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами.

Освоение систематизированных знаний об истории в новейшую эпоху, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации.

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

стратегию
действий

УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов

УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии

УК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	семестр
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	128	64	64
Учебные занятия лекционного типа	64	32	32
Учебные занятия семинарского типа	64	32	32
В том числе индивидуальные			

Самостоятельная работа обучающихся, всего	16	8	8
Вид промежуточной аттестации		зачет	экзамен
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	5		

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	семестр, (раздел), тема
	1 семестр
	Введение. История как наука. Хронология всемирной и отечественной истории
	Раздел 1. Древняя Русь
1.	Тема 1.1. Восточные славяне в древности
2.	Тема 1.2. Образование Древнерусского государства
3.	Тема 1.3. Русь в IX – начале XI века. Принятие христианства. Культура Древней Руси
	Раздел 2. Период государственной раздробленности русских земель
4.	Тема 2.1. Основные центры Руси в XII – XIII веках
5.	Тема 2.2. Монгольское завоевание Руси: хронология, итоги и значение
6.	Тема 2.3. Попытки западной экспансии в XIII веке. Александр Невский
7.	Тема 2.4. Возвышение Московского княжества
8.	Тема 2.5. Русь во второй четверти XVв. Феодалная война
	Раздел 3. Становление российской государственности
9.	Тема 3.1. Иван III. Объединение русских земель
10.	Тема 3.2. Россия в царствование Ивана IV Грозного
11.	Тема 3.3. Конец династии Рюриковичей. «Смутное время»
12.	Тема 3.4. Россия при первых Романовых
13.	Тема 3.5. Русская культура XIII-XVII вв.
	Раздел 4. Императорская Россия в XVIIIв.
14.	Тема 4.1. Эпоха Петра I
15.	Тема 4.2. Россия в XVIII веке: «эпоха дворцовых переворотов»
16.	Тема 4.3. Правление Екатерины II
17.	Тема 4.4. Внешняя политика России в XVIII в.
	Раздел 5. Россия в XIX в.
18.	Тема 5.1. Россия в начале XIX века. Александр I. Отечественная война 1812 года

19. Тема 5.2. Государство и общество в эпоху Николая I
20. Тема 5.3. Внешняя политика России в первой половине XIX века
21. Тема 5.4. Либеральные реформы Александра II
22. Тема 5.5. Общественное движение второй половины XIX века
23. Тема 5.6. Внешняя политика во второй половине XIX- начале XXв.
24. Тема 5.7. Культура России XIX века

Раздел 6. Россия в эпоху революций

25. Тема 6.1. Россия на рубеже XIX-XX веков
26. Тема 6.2. Русско-японская война и революция 1905-1907 гг.
27. Тема 6.3. Политические партии России начала XX века
28. Тема 6.4. Россия в Первой мировой войне: причины и последствия
29. Тема 6.5. Февральская революция 1917 года и ее развитие

2 семестр

Раздел 1. Становление Советской власти

1. Тема 1.1. Большевистский переворот октября 1917 года и первые мероприятия советской власти
2. Тема 1.2. Гражданская война в России
3. Тема 1.3. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. и установление единоличной власти И.В. Сталина
4. Тема 1.4. Образование СССР
5. Тема 1.5. НЭП и индустриализация
6. Тема 1.6. СССР в 1930-е годы: политика, идеология, культура

Раздел 2. Мир накануне Второй мировой войны

7. Тема 2.1. Мировой экономический кризис 1920-х годов («великая депрессия»)
8. Тема 2.2. Становление тоталитарных режимов в Европе (итальянский фашизм и германский нацизм)
9. Тема 2.3. Международные отношения в 1930-е годы XX века. Сближение стран-агрессоров

Раздел 3. Вторая мировая война

10. Тема 3.1. Пакт Молотова-Риббентропа. Начало Второй мировой войны
11. Тема 3.2. Нападение нацистской Германии на СССР. Причины поражения РККА
12. Тема 3.3. СССР в годы Великой Отечественной войны (боевые действия)

13. Тема 3.4. СССР в годы Великой Отечественной войны (оккупация и тыл)
14. Тема 3.5. СССР в годы Великой Отечественной войны (искусство и идеология)

Раздел 4. Мир во второй половине XX века. «Холодная война»

15. Тема 4.1. Послевоенное устройство мира. Начало «Холодной войны» (1945-1953)
16. Тема 4.2. Международные организации второй половины XX – начала XXI века (ООН, НАТО, ОБД, ЕС)
17. Тема 4.3. Падение коммунистических режимов в Европе («бархатные революции»)
18. Тема 4.4. Основные этапы и итоги «Холодной войны»

Раздел 5. Советский Союз в 1945-1991 гг.

19. Тема 5.1. Советское общество и государство в 1945-1953 гг. (эпоха позднего сталинизма)
20. Тема 5.2. Советское общество и государство в 1953-1964 гг. (хрущевская «оттепель»)
21. Тема 5.3. Советское общество и государство в 1964-1985 (эпоха «застоя»)
22. Тема 5.4. Начало «Перестройки» в СССР. М.С. Горбачев
23. Тема 5.5. Распад Советского Союза. Беловежские соглашения

Раздел 6. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.

24. Тема 6.1. Экономические реформы в России в начале 1990-х годов. Приватизация
25. Тема 6.2. Конфликт президента и парламента РФ в 1993 году. Принятие новой Конституции
26. Тема 6.3. Государственное устройство Российской Федерации
27. Тема 6.4. Международные отношения в 1990-е годы. Рост влияния США на мировой арене
28. Тема 6.5. Конфликт России и Чечни. Первая и вторая чеченские кампании
29. Тема 6.7. Политическая система современной России. Роль института президентства. Административные реформы В.В. Путина. «Укрепление вертикали власти».
30. Тема 6.9. Реформирование избирательного законодательства. Политические партии современной России
31. Тема 6.11. Социально-экономическое развитие России в 2000-е годы
32. Тема 6.12. Межнациональные отношения в современном мире

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. Первые цивилизации в истории человечества
2. Религии Древнего мира: становление монотеизма
3. Христианство и ислам: борьба и межрелигиозный диалог (Средние века)
4. Зарождение музыкального искусства в средневековой Европе
5. Культура восточных славян: точки пересечения с современностью
6. Христианизация Руси – был ли завершён процесс?
7. Музыкальная культура Древней Руси
8. Споры историков вокруг проблемы монгольского завоевания русских земель
9. Москва и Тверь: два центра объединения
10. Роль Православной Церкви в объединении Русского государства
11. Опричнина: споры историков
12. Государственные деятели, духовные лидеры XIV-XV вв. (исторические портреты)
13. Музыкальная культура эпохи Ренессанса
14. Первые европейские революции: предпосылки и историческое значение
15. Петр I в оценках современников и историков
16. Екатерина I: просвещенный правитель или Тартюф в юбке?
17. Войны и их роль в русской истории XVIII века
18. Эволюция крепостного права в России
19. Становление европейской науки (XVI – XIX века)
20. Промышленный переворот в России
21. Движение декабристов
22. Демократизация культуры в XIX веке: основные тенденции в развитии музыки, театра, живописи
23. Крепостные таланты императорской России
24. Россия – колонизатор или миссионер? (национальная политика в XIX в.)
25. У России – особый путь? (идеи западников и славянофилов)
26. Музыка и политика в Европе XIX столетия
27. Русско-японская война 1904-1905 гг: отдаленные последствия Портсмутского мира
28. Российское общество в эпоху революции 1905-1907 гг.
29. Мир и Европа после Первой мировой войны (Версальско-Вашингтонская система)
30. Музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков
31. Николай II: монарх и человек
32. Брестский мир: шаг к спасению России или предательство?
33. Забытые герои Гражданской войны
34. Культурная революция в Советской России (1920-1930-е гг.)
35. Результаты и цена форсированной индустриализации
36. Советско-германское сближение в 1939—1940 гг.: причины, проявления, последствия.
37. Реакция Запада на советскую экспансию в Европе в 1939—1940 гг.
38. Переговоры в Берлине в ноябре 1940 г. в воспоминаниях участников.
39. Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?
39. Экономические дискуссии в послевоенном СССР.

40. Изменения в мире после второй мировой войны.
41. «Холодная война»: истоки и уроки.
42. Формирование «социалистического лагеря»: предпосылки, методы, противоречия.
43. Усиление идеологической изоляции СССР после окончания второй мировой войны.
44. Л. Берия: пределы политической реабилитации.
45. Г. Маленков: человек, политик, лидер страны.
46. Н. Хрущев глазами современников и историков.
47. "Оттепель" 1950-1960-х годов: власть и общество
48. Экономическая альтернатива Маленкова.
49. Экономический курс Хрущева.
50. Советская космическая программа.
51. Школьная реформа 1958 г.
52. Освоение целины: достижения и проблемы.
53. «Оттепель» в литературе и искусстве.
54. «Дело Пастернака».
55. Хрущев и страны социализма
56. Российское общество на пути демократических реформ 1990-х годов – обретения и потери
57. Расстрел «Белого дома» в октябре 1993 г. глазами участников событий
58. Конституция Российской Федерации 1993 г.
59. Государственная Дума в 1993—1996 гг.
60. Россия и страны СНГ: проблема взаимоотношений.
61. Изменение геополитического положения России в 1992-1996 гг.
61. Эпоха Ельцина: характер и итоги правления

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

5.1. Основная литература

1. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А.Н. Сахаров ; А.Н. Боханов ; В.А. Шестаков. — Москва : Проспект, 2014. — 768 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749>. — ISBN 978-5-392-12482-4.
2. Сахаров, А.Н. Россия в начале XX века: народ, власть, общество : коллективная монография / А.Н. Сахаров. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 598 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231619>. — ISBN 978-5-4458-5727-3.

5.2. Дополнительная литература

1. Миронов, Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России. XVIII — начало XX века / Б.Н. Миронов. — 2-е изд, испр., доп. — Москва : Весь Мир, 2012. — 848 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229675>. — ISBN 978-5-7777-0545-7.
2. Суслов, А. Российские социалисты после октября 1917 года в отечественной историографии : монография / А. Суслов. — Казань : КНИТУ, 2013. — 493 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428151>. — ISBN 978-5-7882-1513-6.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины **«История (История России, всеобщая история)»** 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 «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Иностранный язык**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыкаведение.

3. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины является формирование коммуникативных навыков общения на иностранном языке с целью совершенствования своего профессионального уровня с помощью освоения литературы на иностранных языках, общения с музыкантами других стран.

Настоящая программа предусматривает изучение теории языка по следующим аспектам: морфология, лексикология и синтаксис современного английского языка.

Задачи учебной дисциплины:

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

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

Развитие навыков сопровождается выполнением письменных работ.

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

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

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат;

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	16	16
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа	32	16	16
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	121	92	29
Вид промежуточной аттестации		зачет	Экз.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		5	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1.	Раздел 1. Общий модуль курса
2.	Тема 1.1. Межличностные отношения. Семейные традиции. Видо-временные формы английского глагола. Специфика английского произношения: гласные. Понятие коротких и долгих звуков. Базовые буквосочетания. Словообразование глаголов.
3.	Тема 1.2. Новые информационные технологии. Научно-технический прогресс. Прилагательные: степени сравнения.

	<p>Специфика английского произношения: согласные. Понятия аспирации, «glottal stop». Базовые буквосочетания.</p> <p>Словообразование прилагательных.</p> <p>Интонация английского предложения: понятие ударения.</p>
4.	<p>Тема 1.3. Современный мир профессий и рынок труда. Успех в профессии. Роль владения иностранными языками.</p> <p>Артикли. Формы единственного и множественного числа особых существительных.</p> <p>Словообразование существительных.</p> <p>Тема 1.4. Классическое и современное искусство. Изобразительные и неизобразительные виды искусства. Произведения искусства и отношение к ним.</p> <p>Наречия: степени сравнения. Модель «наречие+прилагательное».</p> <p>Словообразование наречий.</p> <p>Средства и способы выражения модальности.</p> <p>Интонация английского предложения: понятие связной речи. Особенности связной речи.</p>
5.	<p>Раздел 2. Профессионально-ориентированный модуль курса. Развитие рецептивных умений.</p>
6.	<p>Тема 2.1. Биография/интервью.</p> <p>Значение глагольных форм условного наклонения.</p> <p>Тематическая лексика: устойчивые выражения, фразовые глаголы.</p>
7.	<p>Тема 2.2. Научный текст.</p> <p>Способы организации научного текста в английском языке.</p> <p>Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий.</p>
	<p>Тема 2.3. Деловая коммуникация. Письмо делового характера. Письмо-запрос. Письмо-жалоба. Письмо-отчет.</p> <p>Способы выражения сослагательного наклонения.</p>
8.	<p>Раздел 3. Профессионально-ориентированный модуль курса. Развитие продуктивных умений.</p> <p>Тема 3.1. Подготовка резюме.</p>

	Грамматические и лексические маркеры времени в тексте.
9.	Тема 3.2. Подготовка презентации своего музыкального/научного проекта. Средства и способы выражения предположения, причины, следствия.
10.	Тема 3.3. Написание делового письма. Косвенная речь. Согласование времен.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

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

Примерные темы рефератов

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

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

5.1. Основная литература

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

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

5.2. Дополнительная литература

1. Миловидов, В.А. 120 секретов английского языка: выпускной и вступительный экзамен : учебное пособие / В.А. Миловидов. — 2-е, стер. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 255 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426551>. — ISBN 978-5-4475-5671-6.
4. 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>.
5. 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 разделе «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
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Специальности

- 53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА**
(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)
- 53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО** (искусство оперного пения)
- 53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное руководство академическим хором)
- 53.05.05 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Безопасность жизнедеятельности»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

6. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека; вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий, включая такие области профессиональной деятельности как: художественное руководство и управление творческими коллективами и административную работу в образовательных учреждениях культуры и искусства.

Задачи учебной дисциплины:

1. Сформировать четкое представление о предназначении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структуре на всех уровнях.
2. Знать правила и принципы организации защиты производственного персонала и населения, основные положения Федеральных законов, Постановлений Правительства и МЧС Российской Федерации в области Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Изучить мероприятия и способы защиты производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
4. Усвоить обязанности учреждений по организации защиты производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях.
5. Научить принимать решения на объектовом уровне по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.
6. Привить чувство персональной ответственности руководителя учреждения за организацию защиты производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности	УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений);

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности;
 УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
 УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях.

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

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

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Тема 1. Концепция защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях
2.	Тема 2. Основы государственной системы и российского законодательства о защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
3.	Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Тема 4. Защита населения и территории от опасностей в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
5. Тема 5. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях, обусловленных террористическими актами.
6. Тема 6. Основы гражданской обороны.
7. Тема 7. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях военного характера.
8. Тема 8. Медицина катастроф

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. Природные и техногенные опасности XXI века.
2. Правовые аспекты безопасности жизнедеятельности населения.
3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) и ее задачи. Структура РСЧС на объекте.
4. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите населения и территории в ЧС.
5. Организация обучения работающего населения в области Гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности.
6. Организация комплексной безопасности в учебных заведениях.
7. Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
8. Специфика мероприятий по защите населения и территории при авариях на радиационно-опасных объектах.
9. Контроль радиационной обстановки и определение мер по защите населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
10. Методика определения мер по защите населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
11. Химически опасные объекты. Организация контроля химической обстановки на объекте. Приборы, системы и средства химического контроля.
12. Специфика мероприятий по защите населения и территории при авариях на химически-опасных объектах.
13. Приемы и способы локализации аварий и ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах.
14. Защита населения и территорий при пожарах на объектах. Источники возгорания. Поражающие факторы пожаров. Организация пожарной безопасности в зданиях учебного заведения.
15. Защита населения и территорий в условиях электромагнитного загрязнения окружающей среды.

16. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в ЧС, обусловленных террористическими актами.
17. Специфика мероприятий по защите населения в ЧС военного времени.
18. Система оповещения и информационного обеспечения в городе Москве. Организация оповещения сотрудников и населения на объекте.
19. Обязанности организаций и должностных лиц по предупреждению и ликвидации ЧС. Планирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организации.

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

5.1. Основная литература

1. Гражданская защита. — 2015. — 2015 № 1-12. — Режим доступа : <http://gz.mchsmedia.ru/edition/>.

5.2. Дополнительная литература

1. Гражданская защита. — 2016. — 2016 № 1-12. — Режим доступа : <http://gz.mchsmedia.ru/edition/>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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 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 МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«История музыкальной педагогики»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

7. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства в историческом контексте с последующим применением в профессиональной сфере и формирование целостного представления об эффективных педагогических методиках.

Задачи учебной дисциплины:

1. Оснастить обучающихся знаниями из области истории музыкальной педагогики для возможности наиболее эффективной реализации воспитательной и учебной (педагогической) работы.
2. Ознакомить с наиболее эффективными исторически сложившимися методиками преподавания дисциплин в области музыкального искусства.
3. Ознакомить с различными психолого-педагогическими особенностями построения учебного процесса в области музыкальной педагогики.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

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

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

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

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

Раздел 1 Музыкальная педагогика – общие понятия

1. Тема 1.1. Введение. История музыкальной педагогики как наука и как учебный предмет.

2. Тема 1.2. Сущность основных подходов к изучению истории музыкального воспитания. Основы психологических и педагогических понятий.
Раздел 2 Музыкальное воспитание в древнем мире
3. Тема 2.1. Музыкальное воспитание в странах Древнего Востока (Египет, Китай, Индия)
4. Тема 2.2. Особенности музыкального воспитания в античном мире (VIII век до н.э. – V век н.э.): Греция, Рим
5. Тема 2.3. Зарождение отечественной музыкальной педагогики в языческой культуре славян.
Раздел 3 Музыкальная педагогика в эпоху средневековья и нового времени.
6. Тема 3.1. Музыкальное воспитание за рубежом в эпоху средних веков (VI-XV вв.).
7. Тема 3.2. Отечественная музыкальная педагогика с конца X века до середины XVII века.
8. Тема 3.3. Музыкальная педагогика за рубежом в эпоху Нового времени (XVII-XVIII вв.).
9. Тема 3.4. Отечественное музыкальное воспитание XVII-XVIII вв.
Раздел 4 Особенности музыкального воспитания в XIX – XX веках.
10. Тема 4.1. Музыкальная педагогика за рубежом (XIX в.)
11. Тема 4.2. Отечественное музыкальное воспитание XIX – XX вв.
Раздел 5 Музыкальное воспитание в эпоху новейшего времени и современности.
12. Тема 5.1. Музыкальная педагогика за рубежом в эпоху Новейшего времени (1917-1991 гг.) и современности (с 1991 года)
13. Тема 5.2. Особенности отечественного музыкального воспитания в XX – XXI веке

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

Самостоятельная работа подтверждается подготовкой презентации. Презентация разрабатывается в часы самостоятельной работы, проявляя творческий подход к раскрытию выбранной темы. Не допускается прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. Презентация должна иметь титульный слайд (с указанием темы; дисциплины; фио студента; фио, должности преподавателя), быть аккуратно оформлен.

Примерные темы презентаций:

1. Общение как средство передачи форм культуры, социального и профессионального опыта, педагогического сотрудничества
2. Общее и отличное в музыкальной культуре и музыкальном образовании Древней Греции и Древнего Рима
3. Происхождение музыки и её магические свойства в отечественной языческой культуре.
4. Особенности музицирования и передачи музыкального опыта славян на ранних стадиях развития.
5. Музыкально-педагогические воззрения Конфуция.
6. Идеи Платона о воспитательном действии звуков.

7. Музыкально-педагогические воззрения Аристотеля.
8. Элементы музыкотерапии в суждениях Демокрита.
9. Роль музыки в общественной жизни древних римлян и особенности музыкального образования.
10. Музыкально-педагогический опыт Гвидо де Арещо и его авторские методические приемы музыкального обучения.
11. Музыка как структурная единица целостного художественного действия в воззрениях славян.
12. Последовательность присвоения музыкального опыта в народной музыкально-педагогической практике, её актуальность на современном этапе развития музыкального образования.
13. Влияние православного богослужебного пения на развитие музыкального образования в Древней Руси.
14. Устная и письменная традиции в обучении русских певчих.
15. Преобразования отечественной музыкальной письменности в начале XVII века
16. Теория аффектов И. Кванца
17. Особенности музыкального образования в первых средневековых университетах
18. Музыка как средство эмоционально-художественного донесения церковных постулатов в средневековой Европе.
19. Западноевропейские элементарные системы музыкального образования XVII века
20. Влияние смены стилевых направлений (барокко, классицизм) на содержание музыкального воспитания в западной Европе XVII-XVIII века.
21. Труд Н.П. Дилецкого «Музыкальная грамматика».
22. Общая характеристика специальных учреждений по подготовке профессиональных музыкантов в России в XVII-XVIII веках.
23. Театральная школа в Петербурге.
24. Музыкальные классы при Академии художеств.
25. Школа пения и инструментальной музыки в г. Глухове.
26. Музыкально-педагогические идеи Р. Шумана: традиции и новаторство.
27. Музыкально-педагогическое наследие Ф. Мендельсона.
28. Основные особенности музыкальной педагогики в различных странах.
29. Влияние биогенетической концепции на развитие отечественного музыкального образования.
30. Обобщение отечественных музыкально-педагогических идей XX века в различных программно-методических материалах и музыкально-методической литературе: «Декларация о школе»; «Музыка в единой трудовой школе» (1919 год); «Музыка в школе» (1921 год).
31. Программа Д.Б. Кабалевского «Музыка» в школе.
32. Школа-колледж-вуз трехступенчатая система музыкального образования.
33. ФГОС – достоинства и недостатки.
34. «Моя творческая родословная» (история педагогики конкретного исполнительского класса).

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

5.1. Основная литература

1. Федорович, Е.Н. История музыкального образования : учебное пособие / Е.Н. Федорович. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 179 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346>. — ISBN 978-5-4458-7673-1.

2. 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.

5.2. Дополнительная литература

1. Цытович, В. Традиции и новаторство : Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики / В. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 320 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/90041>. — ISBN 978-5-8114-2412-2.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История музыкальной 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 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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Музыкальная психология**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

8. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о в области закономерностей психической деятельности человека в процессе освоения различных видов музыкальной деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков осознанного отношения к своим действиям в процессе восприятия, исполнения и сочинения музыки.

Задачи учебной дисциплины:

1. Раскрытие общих закономерностей психологии музыкальной деятельности
2. пробуждения интереса к своей собственной личности и личности ученика
3. Изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста
4. применение при реализации образовательного процесса эффективных педагогических методик.
5. овладение знаниями и навыками эффективной репетиционной и концертной работы

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания;
		УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям;
		УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.
Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (музыкально-инструментального искусства) в образовательных	ПК-2 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (предметам) образовательных программ в области искусства и	ПК-2.1. Планирует учебный процесс, развитие у обучающихся творческих способностей, изучает образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития;
		ПК-2.2. Выполняет методическую работу, осуществляет контрольные мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического процесса;

организациях	осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (предметов) в процессе промежуточной и итоговой аттестации	ПК-2.3. Применяет при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически сложившихся педагогических методик, разрабатывает новые педагогические технологии.
--------------	---	---

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

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

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

Раздел 1 Психология творчества и личности музыканта

- 14. Тема 1.1. Введение в общую и музыкальную психологию. Личность и деятельность музыканта.
- 15. Тема 1.2. Индивидуально-психологические свойства личности музыканта

Раздел 2 Психические процессы познания музыканта.

- Тема 2.1. Внимание музыканта.
 - 1. Музыкальные ощущения. Музыкальное восприятие.
- Тема 2.2. Музыкальная память. Музыкальное мышление.
 - 2. Музыкальное воображение.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

Самостоятельная работа реализуется в виде составления вопросов по материалам учебника. Вопросы должны сопровождаться вариантами ответов. Количество вопросов – 20.

Кроме этого к семинарским занятиям самостоятельно готовится устное сообщение по материалам лекций.

Примерные вопросы:

1. Исторические этапы развития музыкальной психологии.
2. Структура музыкальной деятельности.
3. Психология формирования навыков игровых движений у музыканта.
4. Мышечные зажимы в исполнительской деятельности и их вредность.
5. Психология личности музыканта.
6. Музыкант, его темперамент и характер.
7. Музыкальные способности и их виды.
8. Воля и её значение в деятельности музыканта.
9. Психологическая подготовка музыканта к концертному выступлению.
10. Внимание музыканта и его значение в деятельности музыканта
11. Сущность и природа музыкальных ощущений.
12. Виды музыкального слуха.
13. Музыкальное восприятие и его основные свойства.
14. Восприятие музыки и проекции личности.
15. Развитие музыкального восприятия.
16. Музыкальная память и методы её развития.
17. Основные свойства музыкального мышления.
18. Музыкальное мышление и личность музыканта.
19. Воображение в музыкальной деятельности.
20. Эмоциональность как свойство личности музыканта.
21. Методы отражения эмоций в музыке.
22. Общение в музыкальной деятельности и его психологическая структура.
23. Особенности личности музыканта-педагога.
24. Особенности общения учителя и ученика в музыкальной педагогике.
25. Музыкальный коллектив и методы его управлением
26. Принципы и методы ведения музыкального просвещения и пропаганды.

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

5.1. Основная литература

1. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии : учебное пособие / Е.Н. Федорович. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 279 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347>.

2. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования / Е.Н. Федорович. — 3-е изд. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 207 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348>. — ISBN 978-5-4458-8380-7.

5.2. Дополнительная литература

1. Петрушин, В. Музыкальная психология : Учебное пособие для вузов / В. Петрушин. — 3-е издание. — Москва : Академический Проект : Гаудеамус, 2009. — 400 с. — Режим доступа :

http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=367. — ISBN 978-5-8291-1145-8. — ISBN 978-5-98426-091-6.

2. Евдокимова, А.А. Психология восприятия музыки : учебно-методическое пособие / А.А. Евдокимова. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. — 36 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312254>.

3. Кудрявцева, М. Психология творчества в массовой коммуникации : учебное пособие / М. Кудрявцева. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 135 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219>.

4. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности / Г.М. Цыпин. — Москва : Музыка, 2010. — 128 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=131. — ISBN 9785714011818.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Музыкальная психология» 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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

по специальностям:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**История музыки**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям **53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.**

9. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний об истории культуры с акцентом на историю музыки.

Задачи учебной дисциплины:

1. Формирование у студентов целостного взгляда на развитие мировой музыкальной культуры, особенностей национальных школ, вписанных в контекст общих тенденций истории музыкального искусства.

2. Изучение закономерностей развития эстетики и стиля различных художественных эпох, эстетики, стиля, жанровой системы и поэтики разных композиторов, особенностей созданных ими шедевров.

3. Усвоение студентами музыки отдельных произведений, навыков свободного ориентирования в музыкально-исторических стилях, в эстетике и поэтике музыки композиторов, в свободном владении сравнительным анализом тенденций мировой музыкальной культуры, национальных и композиторских стилей.

4. Умение анализировать музыкальное произведение с ранее отмеченных позиций, вписывая его, в конечном счете, в контекст художественной культуры.

5. Запоминание и владение большим информативным объемом, понимание существенных различий между историко-стилевыми стадиями развития музыкального искусства в России и в Западной Европе.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен	ОПК-1.1. Знает основные художественные течения и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствоведения и музыкального творчества;
	применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком	ОПК-1.2. Применяет методы научного исследования явлений музыкального искусства; совершенствует и развивает свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
	культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными,	ОПК-1.3. Интерпретирует музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного

философскими и исторического периода.
эстетическими
идеями
конкретного
исторического
периода

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр						
		1	2	3	4	5	6	7
	540	72	72	72	72	108	108	36
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	208	32	32	32	32	32	32	16
Учебные занятия лекционного типа		16	16	16	16	16	16	8
Учебные занятия семинарского типа		16	16	16	16	16	16	8
В том числе индивидуальные								
Самостоятельная работа обучающихся, всего	296	40	40	40	40	76	40	20
Вид промежуточной аттестации		Зач.	Зач. с оц.	Зач.	Зач. с оц.	Зач.	Экз. 36	Зач. с оц.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	15							

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

Раздел, тема
1 семестр
Раздел 1. Музыкальная культура Древности
Раздел 2. Музыкальная культура Средневековья и Возрождения

Раздел 3. Музыкальная культура Византии и русская музыкальная культура от начала до XVIII века
2 семестр
Раздел 4. Музыкальная культура эпохи барокко
Раздел 5. Музыкальная культура классицизма (Гайдн, Моцарт)
3 семестр
Раздел 6. Творчество Бетховена
Раздел 7. Развитие вокальных и инструментальных жанров в первой половине XIX века
4 семестр
Раздел 8. Развитие симфонических жанров первой половины XIX века
Раздел 9. Проблемы оперного театра первой половины XIX века.
5 семестр
Раздел 10. Движение западноевропейского театра к музыкальной драме во второй половине XIX века (Вагнер, Верди)
Раздел 11. Развитие русского оперного театра во второй половине XIX века
Раздел 12. Балетный театр во второй половине XIX века
6 семестр
Раздел 13. Симфонические, камерно-инструментальные и вокальные жанры в европейской и отечественной музыкальной культуре во второй половине XIX века.
Раздел 14. Музыкальная жизнь Франции, Австро-Германии, Италии на рубеже XIX–XX веков: новые стилистические тенденции — импрессионизм, экспрессионизм.
Раздел 15. Развитие симфонических жанров в России на рубеже XIX - XX веков. Вокальные и театральные жанры в творчестве русских композиторов на рубеже веков.
7 семестр
Раздел 16. Новые стилистические тенденции в западноевропейской музыкальной культуре — экспрессионизм, неоклассицизм.
Раздел 17. Русский авангард 1910-х годов. Эволюция советской музыкальной культуры

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.

Образец вопросов для самоподготовки:

1. Месса h-moll Баха.
2. «Сотворение мира» Гайдна.
3. Сравнение двух симфоний g-moll Моцарта.
4. «Горжественная месса» Бетховена.
5. Камерное творчество Шуберта.
6. Опера «Геновева» Шумана.
7. Особенности свободно романтической формы у Шопена, Берлиоза и Листа.
8. Сравнение сонат Шопена.
9. «Песни любви» Брамса.
10. Вокальные циклы Вольфа.
11. Симфонии Брукнера.
12. Теоретический труд Вагнера «Музыка и драма».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Форма практического задания: семинарские занятия.

Примерные темы семинарских занятий:

1. Эллинистическая музыкальная эстетика.

2. Concerto grosso в творчестве Корелли и Вивальди.
3. Сравнение вокальных циклов Шуберта.
4. «Гугеноты» Мейербергера как образец французской романтической исторической оперы.
5. Эволюция оперы-сказки в творчестве Римского-Корсакова.
6. Квартеты Чайковского.
7. Камерная вокальная лирика французских композиторов во второй половине XIX века.
8. Театральные жанры в творчестве Ф. Пуленка.

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

5.1. Основная литература

1. История зарубежной музыки : [учебник] для консерваторий : [в 5 вып.] / К.К. Розеншильд, Б.В. Левик, В.Д. Конен, М. Друскин ; Ленинградская орден Ленина гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. Каф. истории музыки ; Гос. музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Кафедра истории музыки ; Институт истории искусств .— 3-е изд.— Москва : Музыка, 1967 – (1974).
2. История русской музыки : [учебник] для студентов музыкальных вузов : [в 2 т.; 3 кн.] / О.Е. Левашова, Ю.В. Келдыш, А.И. Кандинский, Ю.А. Розанова, Московская гос. дважды ордена Ленина консерватория имени П.И. Чайковского.— Москва : Музыка, 1972–1981.
3. Музыка Австрии и Германии XIX века : допущено Управлением кадров и учебных заведений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов : [в 3 вып.] / под общ. ред. Т.Э. Цытович ; Московская гос. дважды ордена Ленина консерватория имени П.И. Чайковского. Каф. истории зарубежной музыки. — Москва : Музыка, 1975–2003.— (История зарубежной музыки).
4. История современной отечественной музыки : учебник для студентов музыкальных вузов / Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. Каф. истории современной отечественной муз. культуры ; под ред. М.Е. Тараканова. — Москва : Музыка, 1995- 2001.
5. История зарубежной музыки. XX век : [учебное пособие для студентов музыкальных вузов] / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. Н.А. Гаврилова. — М. : Музыка, 2007. — 572, [1] с. — (Academia XXI : учебники и учебные пособия по культуре и искусству).

5.2. Дополнительная литература

1. 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) .
2. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века / Л.А. Рапацкая. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/56564>. — ISBN 978-5-8114-1781-0.

3. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры : С конца XIX века до начала XXI столетия / А.И. Демченко. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72058>. — ISBN 978-5-94841-159-0.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История музыки» 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 и/или экзамену:

К зачету и/или экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной 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
МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА**

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

**(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром,
Художественное руководство академическим хором)**

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство.

10. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

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

Задачи учебной дисциплины:

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

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального	ОПК-1. Способен	ОПК-1.1 Знает специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития

искусства	применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	музыкального искусства на определенном историческом этапе; ОПК-1.2. Знает характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; ОПК-1.3. Выявляет жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи
-----------	---	--

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		8
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	12	12
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	6	6
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	60	60
Вид промежуточной аттестации	зачет с оценкой	
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№	Раздел, тема
п/п	

8 семестр

1. Тема 1. Хронология творческих исканий западноевропейского и американского авангарда
2. Тема 2. Художественные направления и композиционные методы в музыке второй половины XX века
3. Тема 3. Фольклор и XX век.
4. Тема 4. Проблема «Восток-Запад» в современном музыкальном искусстве.
5. Тема 5. Отечественная музыка во второй половине XX – начале XXI века. Второй авангард в России.
6. Тема 6. Творческий портрет А. Г. Шнитке.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

Вопросы для самоподготовки:

1. Назвать основные периоды музыкальной хронологии XX века
2. Назвать наиболее крупные исторические и музыкальные события периода.
3. Охарактеризовать роль сциентистской доктрины, новых социально-философских идей и восточно-мистических направлений в развитии музыкального искусства.
4. Назвать основных представителей раннеджазового стиля.
5. Охарактеризовать новые джазовые стили во второй половине XX – начале XXI века.
6. Охарактеризовать творчество основных рок-групп.
7. Назовите основные жанры традиционной китайской музыки.
8. Основные этапы эволюции китайской симфонической музыки.
9. Творческий диалог отечественных и китайских композиторов.
10. Рассказать о распространении западных традиций в японской музыке XX века.
11. Особенности японских инструментальных жанров (тип содержания, инструментарий, манера исполнения).
12. Творчество современных японских композиторов и кино.
13. Охарактеризовать особенности эпохи 1970-80-х годов в России.
14. Охарактеризовать понятия конструкции и деконструкции, интертекстуальности.
15. Как проходил процесс интеграции между стилями прошлых эпох и новым музыкальным мышлением в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Форма практического задания: подготовка доклада (сообщения).

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

Примерный список тем для самостоятельных докладов

1. Виртуализация как одна из основных категорий современной художественной культуры.
2. Эстетика и практика постмодернизма.
3. Неофольклоризм в творчестве Б. Бартока.
4. «Новая польская школа».
5. Жанровые истоки рок-музыки: рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, кантри-вестерн.
6. Жанр концерта в творчестве Тан Дуна.
7. «Большая» симфония и камерная симфония в отечественной музыке второй половины XX века.
8. Медитативность как важнейший момент содержания в инструментальных жанрах современной эпохи.
9. Эволюция симфонического творчества А. Шнитке.

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

5.1. Основная литература

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>

Холопов, Ю. Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века / Ю. Холопов. — Режим доступа : <http://www.kholopov.ru/prdgm.html>.

Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 448 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/79346>.

5.2. Дополнительная литература

Умова, И. История музыки современной отечественной : учебно-методический комплекс / И. Умова. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 13 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/46048>.

Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века / Л.А. Рапацкая. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/56564>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века» 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

СОЛЬФЕДЖИО

по специальности

**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**

**(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром,
Художественное руководство академическим хором)**

Уровень образования

высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Сольфеджио» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.

11. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о тональности, структуре мелодии, тематическом развитии, ладо-функциональных и метро-ритмических особенностей. Овладение этими навыками позволяет студентам самостоятельно знакомиться с вокальной литературой, преодолевая технические и исполнительские трудности по музыкальному исполнительству (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на концертных площадках, исполнение сольных вокальных программ, ансамблевая и хоровая вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная запись исполнительской работы), руководство творческими коллективами, музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, просветительство в области музыкального искусства и культуры, административная работа в учреждениях культуры и искусства.

Задачи учебной дисциплины:

1. Последовательное и целенаправленное воспитание профессионального музыкального слуха необходимого для профессиональной деятельности с использованием различных видов работ: сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ, диктант;
2. Задачей 2-х, 3-х и 4-голосного сольфеджирования является развитие гармонического слуха и приобретение навыков ансамблевого пения;
3. Задачей слухового анализа и диктанта является формирование аналитической музыкальной памяти.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК- 6.1. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр			
		1	2	3	4
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	288	72	72	72	72
Учебные занятия семинарского типа	128	32	32	32	32

Самостоятельная работа обучающихся, всего	124	40	40	40	4
Вид промежуточной аттестации		зачет	диф. зачет	зачет	экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	8				

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
	Раздел 1 Диатонические лады и ладообразования.
16.	Тема 1.1. Мажор 3-х видов.
17.	Тема 1.2. Минор 3-х видов.
18.	Тема 1.3. Слуховой анализ.
19.	Пентатоника ангемитонная (бесполутоновая) и гемитонная (с одним и более полутоном).
20.	Тема 1.4. Ангемитонная.
21.	Тема 1.5. Гемитонная.
22.	Тема 1.6. Многовариантные звукоряды.
	Раздел 2 Семиступенные диатонические лады. Модальное колорирование - сочетание различных ладовых вариантов при одной тонике.
23.	Тема 2.1. Семиступенные лады мажорного наклонения.
24.	Тема 2.2. Семиступенные лады минорного наклонения.
25.	Тема 2.3. Сочетание различных видов ладов.
	Раздел 3. Метроритм. Все виды размеров.
1.	Тема 3.1. Сложные виды ритмических рисунков.
2.	Тема 3.2. Различные виды размеров.
3.	Тема 3.3. Написание ритмических диктантов.

	Раздел 4. Хроматизм. Хроматические вспомогательные и проходящие.
4.	Тема 4.1. Хроматические вспомогательные.
5.	Тема 4.2. Хроматические проходящие.
6.	Тема 4.3. Сочетание различных видов хроматических неаккордовых звуков.
	Раздел 5. Мелодическое движение по хроматической гамме. секвенции с хроматизмом.
7.	Тема 5.1. Мелодическое движение по хроматической гамме.
8.	Тема 5.2. Хроматические секвенции.
9.	Тема 5.3. Секвенции с использованием хроматизмов.
	Раздел 6 Модуляция Модуляции в тональности диатонического родства.
1.	Тема 6.1. Модуляции в тональности диатонического родства.
2.	Тема 6.2. Модуляции в тональности первой степени родства D наклонения.
3.	Тема 6.3. Модуляции в тональности первой степени родства S наклонения.
	Раздел 7 Мажоро-минор (одноименный, параллельный, однотерцовый).
4.	Тема 7.1 Одноименный мажоро-минор.
5.	Тема 7.2 Параллельный мажоро-минор.
6.	Тема 7.3 Терцовый мажоро-минор.
	Раздел 8 Характерные гармонические обороты мажоро-минора.
7.	Тема 8.1 Характерные гармонические обороты Одноименного мажоро-минора.
8.	Тема 8.2 Характерные гармонические обороты Параллельного мажоро-минора.
9.	Тема 8.3 Характерные гармонические обороты терцового мажоро-минора.
	Раздел 9 Симметричные лады или лады ограниченной транспозиции.
1.	Тема 9.1 Симметричные лады
2.	Тема 9.2 Разновидности симметричных ладов.
3.	Тема 9.3 Закрепление материала.

	Раздел 10 Мелодические и гармонические особенности ладов, терцовые сопоставления аккордов единой структуры.
4.	Тема 10.1 Мелодические особенности ладов.
5.	Тема 10.2 Гармонические особенности ладов.
6.	Тема 10.3 Терцовые сопоставления аккордов.
	Раздел 11 Модуляция Модуляции в тональности диатонического и недиатонического родства.
7.	Тема 11.1 Модуляции в тональности первой степени родства.
8.	Тема 11.2 Модуляции в тональности отдаленные тональности.
9.	Тема 11.3 Слуховой анализ
	Раздел 12 Свободное применение диссонансов без подготовки и разрешения.
1.	Тема 12.1 Диатонические диссонансы без подготовки разрешения.
2.	Тема 12.2 Хроматические диссонансы без подготовки разрешения.
3.	Тема 12.3 Свободное применение диссонансов.
4.	Раздел 13 Политональность. Диатоническая и хроматическая.
5.	Тема 13.1 Диатоническая политональность.
6.	Тема 13.2 Хроматическая политональность.
7.	Тема 13.3 Слуховой анализ
	Раздел 14. Политональность. Мелодическая и гармоническая.
8.	Тема 14.1 Мелодическая политональность.
9.	Тема 14.2 Гармоническая политональность.
10.	Тема 14.3 Особенности использования.
	Раздел 15. Политональность. Преобладание трезвучий и септаккордов.
1.	Тема 15.1 Трезвучия в условиях политональности.
2.	Тема 15.2 Септаккорды в условиях политональности.
3.	Тема 15.3 Сочетания аккордов различных структур в условиях политональности
	Раздел 16. Специфические особенности современного метро-ритма.
4.	Тема 16.1 Ритмические рисунки в современной музыке

5.	Тема 16.2 Специфические особенности метроритма в современной музыке.
6.	Тема 16.3 Приемы исполнения сложных ритмических рисунков.
	Раздел 17. Ритмические рисунки: обращенный пунктирный ритм, рисунки с мелкими длительностями, синкопы, дробление сильной доли, пауза на сильной доле, особые виды ритмического деления.
7.	Тема 17.1 Обращенный пунктирный ритм.
8.	Тема 17.2 Рисунки с мелкими длительностями.
9.	Тема 17.3 Синкопы, дробление сильной доли, пауза на сильной доле, особые виды ритмического деления.

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.

Практические задания

Раздел 1. Интонационные трудности.

Темы:

1. Ладовая мутация в условиях одной тональности.
2. Хроматизация ступеней лада в мажоре и миноре.
3. Сопоставление тональностей мажора и минора.
4. Элементы уменьшенного лада.
5. Элементы увеличенного лада.
6. Частые модуляции (не регламентированные функциональным родством тональностей).
7. Сопоставление тональностей нефункционального родства (сдвиг-смещение).
8. Относительная ладотональная неопределенность.

Освоение тем производится на основе учебных пособий:

Г.Виноградов. Интонационные трудности в курсе сольфеджио.

Б.Алексеев. Этюды по сольфеджио. Одноголосные этюды.

Раздел 2. Полифоническое сольфеджио.

Темы:

1. Введение в полифоническую фактуру.
2. Различные виды взаимодействий голосов.
3. Неимитационная полифония.
4. Простой контрапункт.
5. Двойной контрапункт.
6. Имитационная полифония.
7. Простая имитация.
8. Каноническая имитация.
9. Тема и ответ.

10. Сочетание различных типов полифонической фактуры в условиях двух- и трехголосия.

Освоение тем раздела осуществляется на основе следующих материалов:

Е.Леонова. Полифоническое сольфеджио.

И.Бах. Трехголосные инвенции.

И.Бах. Хорошо темперированный клавир. Трехголосные фуги.

Раздел 3. Гармоническое сольфеджио.

Темы:

1. Диатоника. Различные виды мажора и минора. Несложные виды хроматизма и альтерации.
2. Модуляции в тональности диатонического родства.
3. Более сложные виды хроматизма. Отклонения, модуляции в неродственные тональности.
4. Хроматические прерванные (эллиптические) обороты. Мажоро-минор.
5. Энгармонические модуляции. Более сложные виды хроматизмов, альтераций, эллиптических оборотов.

Освоение тем производится на основе учебного пособия:

Д.Блюм. Гармоническое сольфеджио. Разделы 3, 4, 5.

Б.Алексеев. Этюды по сольфеджио. Двухголосные этюды.

Б.Алексеев. Этюды по сольфеджио. Трехголосные этюды.

Раздел 6. Музыкальный диктант.

1. О. Ямщикова. Музыкальные этюды для записи, пения и слухового диктанта. Учебное пособие по сольфеджио для музыкальных вузов.
2. Л. Третьякова. Музыкальные диктанты.
3. Двухголосные фактурные диктанты на основе курса музыкальной литературы (сост. Л.Теймурова).

Раздел 7. Слуховой анализ.

1. Г.Белянова. Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и гармонического анализа.
2. З.Глядешкина. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов.
3. И.Лопатина. Гармонические диктанты.
4. О. Ямщикова. Музыкальные этюды для записи, пения и слухового диктанта. Учебное пособие по сольфеджио для музыкальных вузов.

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

5.1. Основная литература

1. Дюпре, Ж. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды : учебное пособие / Ж. Дюпре. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. — 286 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44211.

2. Алеев, В.В. Музыкальные диктанты (одноголосие, двухголосие, трехголосие) : Учебное пособие / В.В. Алеев. — Москва : Музыка, 2014. — 52 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=407. ISMN 979-0-66006-204-3.
3. Способин, И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие : Учебное пособие / Составитель И. Способин. — Москва : Музыка, 2016. — 136 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=326. — ISMN 979-0-706380-44-5.

5.2. Дополнительная литература

2. Агажанов, А. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция) / А. Агажанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/5690>.
3. Агажанов, А. Курс сольфеджио. Диатоника / А. Агажанов. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2012. — 168 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/3902>. — ISBN 978-5-8114-1338-6.
4. Агажанов, А. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция / А. Агажанов. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2012. — 224 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/4223>. — ISBN 978-5-8114-1339-3.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

Практическое занятие по сольфеджио является основной формой освоения учебного материала, поскольку:

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

С этой целью:

- Своевременно выполняйте домашние задания;
- закрепляйте пройденный материал в ближайшее время;
- включайте в самостоятельную работу на регулярной основе задания по гармоническому и полифоническому сольфеджио, задания по освоению сложных интонационных элементов.

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

ГАРМОНИЯ

по специальностям

53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (искусство оперного пения)

53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ

(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное руководство академическим хором)

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Гармония**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.

12. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью дисциплины является получение студентами знаний в области гармонии в музыке разных исторических эпох.

Задачей учебной дисциплины является формирование у студентов представления о логике процесса исторической эволюции гармонического мышления от зарождения до современных его форм, теоретическое и историческое осмысление некоторых закономерностей тональной гармонии и функциональной теории, сущности гармонических процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой, фактурой.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает основные художественные течения и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствоведения и музыкального творчества; ОПК-1.2. Применяет методы научного исследования явлений музыкального искусства; совершенствует и развивает свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; ОПК-1.3. Интерпретирует музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	144	72	72
Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия семинарского типа	16	8	8
Самостоятельная работа обучающихся, всего	85	56	29
Вид промежуточной аттестации		зачет	экзамен
			27

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	4
--	----------

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

1 семестр

Раздел 1

- 1 Тема 1. Понятие гармонии. Консонанс и диссонанс.
- 2 Тема 2. Лад. Роды интервальных систем.
- 3 Тема 3. Григорианский хорал. Ладовая система.
- 4 Тема 4. Обиходные лады знаменного распева.
- 5 Тема 5. Органум IX-XIII вв.
- 6 Тема 6. Гармония эпохи Возрождения.
- 7 Тема 7. Мадригал.
- 8 Тема 8. Гармония эпохи барокко (XVII -1-я пол. XVIII века).
- 9 Тема 9. Генерал-бас (Basso continuo).
- 10 Тема 10. Гармония эпохи И.Баха.

2 семестр

Раздел 2

- 1 Тема 1. Исторические предпосылки гармонии XX века
- 2 Тема 2. Техника центра.
- 3 Тема 3. Двенадцатитоновая гармония.
- 4 Тема 4. Додекафония.
- 5 Тема 5. Сонорика.
- 6 Тема 6. Алеаторика.

- 7 Тема 7. Гармония К.Дебюсси.
- 8 Тема 8. Гармония А.Скрябина.
- 9 Тема 9. Гармония С.Прокофьева.
- 10 Тема 10. Гармония Д.Шостаковича.

Раздел 3

- 1 Тема 1. Аккорд.
- 2 Тема 2. Диатоническая модальность.
- 3 Тема 3. Симметричные лады.
- 4 Тема 4. Линеарные функции.
- 5 Тема 5. Колористические функции.
- 6 Тема 6. Мажоро-минор.
- 7 Тема 7. Аккордовые ряды.
- 8 Тема 8. Функциональная инверсия.
- 9 Тема 9. Хроматическая тональная система.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

1 СЕМЕСТР

1. Подготовка видеотчетов с изложением в форме свободного пересказа материала лекций Раздела 1:
 - Тема 1. Понятие гармонии. Консонанс и диссонанс.
 - Тема 2. Лад. Роды интервальных систем.
 - Тема 3. Григорианский хорал. Ладовая система.
 - Тема 4. Обиходные лады знаменного распева.
 - Тема 5. Органум IX-XIII вв.
 - Тема 6. Гармония эпохи Возрождения.
 - Тема 7. Мадригал.
 - Тема 8. Гармония эпохи барокко (XVII -1-я пол. XVIII века).
 - Тема 9. Генерал-бас (Basso continuo).
 - Тема 10. Гармония эпохи И.Баха.
2. Выполнение гармонического анализа заданий, данных в конце каждой лекции.

2 СЕМЕСТР

1. Подготовка видеоотчетов с изложением в форме свободного пересказа материала лекций
Раздела 2:
Тема 1. Исторические предпосылки гармонии XX века
Тема 2. Техника центра.
Тема 3. Двенадцатитоновая гармония.
Тема 4. Додекафония.
Тема 5. Сонорика.
Тема 6. Алеаторика.
Тема 7. Гармония К.Дебюсси.
Тема 8. Гармония А.Скрябина.
Тема 9. Гармония С.Прокофьева.
Тема 10. Гармония Д.Шостаковича.
2. Подготовка видеоотчетов с изложением в форме свободного пересказа материала лекций
Раздела 3:
Тема 1. Аккорд.
Тема 2. Диатоническая модальность.
Тема 3. Симметричные лады.
Тема 4. Линеарные функции.
Тема 5. Колористические функции.
Тема 6. Мажоро-минор.
Тема 7. Аккордовые ряды.
Тема 8. Функциональная инверсия.
Тема 9. Хроматическая тональная система.
3. Выполнение гармонического анализа заданий, данных в конце каждой лекции.

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

5.1. Основная литература

2. 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>.
3. Холопов, Ю. О трех зарубежных системах гармонии / Ю. Холопов. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 117 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226053>. — ISBN 978-5-4458-5770-9.
4. Лазутина, Т.В. Язык музыки : монография / Т.В. Лазутина. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/70362>.

5.2. Дополнительная литература

5. Методические записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории (академии) имени Л.В. Собинова : учебно-методическое пособие. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 88 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72102>. — ISBN 978-5-94841-177-4.
6. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература / Т. Паниотова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/90837>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Гармония» 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 и экзамену:

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

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Анализ музыкальной формы**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.

13. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о музыкальном формообразовании как основе для профессиональной исполнительской, исследовательской, педагогической деятельности музыкантов, понимание стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении с последующим применением в профессиональной сфере.

Задачи учебной дисциплины:

1. овладение различными методами анализа;
2. знание исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному производству;
3. выработка практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох;
4. знание истории предмета (отечественной и зарубежной);
5. ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1 Знает специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе; ОПК-1.2. Знает характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; ОПК-1.3. Выявляет жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
Аудиторные учебные занятия, всего	64	32	32
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа	32	16	16
Учебные занятия семинарского типа	32	16	16
В том числе индивидуальные	-	-	-

Самостоятельная работа обучающихся, всего	80	40	40
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		зачет	диф.зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	4		

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
3 семестр	
1.	Раздел 1. Музыкальная форма. Жанры и стили в музыке. Музыкальные средства. Мелодия. Метр и ритм. Музыкальный тематизм. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения. Масштабно-тематические структуры.
2.	Тема 1.1. Музыкальная форма, Жанры и стили в музыке. Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Метро-ритмические средства.
3.	Тема 1.2. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения. Масштабно-тематические структуры.
4.	Раздел 2. Классические музыкальные формы. Период. Простая двухчастная форма
5.	Тема 2.1. Классические музыкальные формы. Период. Период с чертами других форм. Простые (песенные) и сложные формы
6.	Тема 2.2. Простая двухчастная форма, Простая трехчастная форма
7.	Раздел 3. Сложная форма. Форма-рондо
8.	Тема 3.1. Сложная двухчастная форма, Сложная трехчастная форма
9.	Тема 3.2. Форма рондо и ее виды
4 семестр	
1	Раздел 1. Вариационная форма
1.	Тема 1.1. Строгие вариации, свободные и жанрово-характерные вариации.
2.	Тема 1.2. Принципы вариационности в других формах.
3.	Раздел 2. Сонатная форма. Рондо-соната.

4.	Тема 2.1. Сонатная форма. Разновидности сонатной формы.
5.	Тема 2.2. Рондо-соната как синтез двух форм
6.	Раздел 3. Циклические формы. Контрастно-составные формы. Музыкальные формы романтизма. Смешанные и свободные
7.	Тема 3.1. Контрастно-составные формы.
8.	Тема 3.2. Музыкальные формы романтизма. Смешанные и свободные форм

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.

Практическое задание к разделу 1

Музыкальная форма. Жанры и стили в музыке. Музыкальные средства. Мелодия. Метр и ритм. Музыкальный тематизм. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения. Масштабно-тематические структуры.

Форма практического задания:

- Шопен. Прелюдии f-moll, c-moll
- Шопен. Ноктюрны c-moll, f-moll

Масштабно-тематические структуры.

- Гайдн. Симфония Es-dur № 103 I ч. Связующая партия.
- Бетховен. Соната № 1 I ч. г.п.
- Бетховен. Симфония № 3 I ч. Эпизодическая тема (c-moll)
- Чайковский. Симфония № 6 I ч. Начало репризы
- Чайковский. «Евгений Онегин» Вступление
- Шопен. Мазурка op. 24 № 3 As-dur
- Чайковский. Симфония № 4 I ч. г.п.
- Бетховен. Соната № 17 Финал
- Римский-Корсаков. «Садко». Колыбельная Волховы
- Лист. Этюд Des-dur
- Бизе. «Кармен». Куплеты тореадора
- Шопен. Соната h-moll III ч. Заключительная партия
- Бах. Французская сюита № 1 Сарабанда

Практическое задание к разделу 2.

Классические музыкальные формы. Период. Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма.

Период

- Бетховен. Симфония № 6. Скерцо
- Брамс. Вальс op. 39 № 5
- Шуберт. Соната № 10 B-dur Скерцо
- Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам». Марш
- Скрябин. Этюд op. 8 № 12. Прелюдии
- Шопен. Скерцо h-moll op. 20
- Веберн op. 1 № 6
- Шостакович. Фуга fis-moll. Тема
- Прокофьев. «Ромео и Джульетта» «прощанье перед разлукой»

- Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 II ч.
- Шопен. Ноктюрн b-moll op. 72 № 1
- Скрябин. Поэма op. 32 № 1
- Скрябин. Этюд op. 65 № 2
- Бетховен. Соната № 21 Финал
- Прокофьев. Соната № 8 II ч.
- Скрябин. Прелюдии op.33 № 1, 2, 3, op. 48 № 2, 3

Простые формы

- Шопен. Этюды op. 10 № 7, 9, op. 25 № 8
- Шопен. Мазурки op. 6 № 6, op. 33 № 3
- Скрябин. Прелюдии op. 34 № 3, op. 11 № 6, op. 13 № 1
- Скрябин. Мазурка e-moll op. 25
- Скрябин. Этюд № 12 dis-moll
- Дебюсси. «Бергамасская сюита» «Лунный свет»
- Дебюсси. Прелюдия «Дельфийские танцовщицы»
- Рахманинов. Прелюдия op. 23 № 6
- Скрябин. Прелюдии op. 16 № 2, 4, op. 37 № 3
- Шостакович. Прелюдии op. 34 № 24
- Равель. «Болеро» тема
- Стравинский. Три легкие пьесы в три руки. Вальс
- Лист. «Забытый вальс», Fis-dur
- Лист. Ноктюрны № 1, 3
- Шопен. Этюд op. 25 № 1
- Прокофьев. Марш op. 65 № 10
- Метнер. Сказка op. 26 № 3
- Шуман. «Фантастические пьесы», «Fabel»
- Моцарт. Концерт для ф-но с оркестром № 23 II ч.
- Бетховен. Концерт для ф-но с оркестром № 1 II ч.
- Чайковский. Симфония № 6 IV ч.

Практическое задание к разделу 3.

Сложная форма. Форма рондо.

Сложные формы

- Бах. «Страсти по Матфею» № 61 Ария альты
- Бетховен. Соната № 13 I ч.
- Прокофьев. Соната № 9 II ч.
- Шопен. Полонез fis-moll
- Шопен. Мазурка op. 56 № 2
- Шостакович. Прелюдия op. 34 № 6
- Скрябин. Соната op. 23 II ч.
- Мясковский «Пожелтевшие страницы» № 4
- Глинка. «Руслан и Людмила» Марш Черномора
- Шуберт. «Музыкальный момент» op. 94 № 3
- Мусоргский. «Картинки с выставки» «Балет невылупившихся птенцов»

Рондо. Рондообразные формы

- Куперен. «Сестра Моника», «Любимая»

- Ф.Э. Бах. Рондо В-dur
- Бетховен. Сонаты № 10, 21 Финал
- Моцарт. Концерт № 24 Финал
- Бетховен. Экосезы
- Шуман. Арабески; Новеллетты. № 1
- Прокофьев. «Война и мир». Вальс Наташи и Андрея Болконского
- Прокофьев «Золушка» Тема «Феи Зимы»
- Бах Итальянский концерт III ч.

Практическое задание к разделу 4.
Вариационная форма.

Вариационные формы

- Перселл. «Дидона и Эней» Плач Дидона; II д. Граунд.
- Бах. Концерт для клавира с оркестром f-moll III ч.
- Бах Месса h-moll Crucifixus
- Шуман. «Симфонические этюды»
- Хиндемит «Житие Марии» «Введение в храм»
- Шенберг «Лунный Пьеро», «Ночь»
- Бетховен. Соната № 12 I ч.
- Бетховен. «Вариации на тему Диабелли»

Практическое задание к разделу 5.
Сонатная форма. Рондо-соната.

Сонатная форма

- Бах. Партита № 4 D-dur Куранта.
- Скарлатти. Сонаты
- Первые части сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена
- Шуберт. Соната A-dur op. 120, I ч.
- Шуберт. Соната B-dur, I ч.
- Моцарт. Симфония g-moll № 40 I ч. (разработка)
- Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №2 I ч.

Рондо-соната

- Моцарт. Соната К 309 Финал
- Бетховен. Соната № 16 Финал
- Шуман. Фантазия C-dur I ч.
- Дебюсси. «Бергамасская сюита» «Менуэт»

Практическое задание к разделу 6.
Циклические формы. Контрастно-составные формы. Музыкальные формы романтизма.

Циклические формы

- Бах. Партита № 1
- Мусоргский. «Картинки с выставки»
- Мусоргский. «Песни и пляски смерти»
- Шуман «Любовь и жизнь женщины»

Контрастно-составные формы

- Моцарт. Фантазия c-moll К 397
- Лист. Венгерская рапсодия №6
- Бизе. Музыка к драме «Арлезианка»
- Бизе. Сюита № 1. Прелюдия
- Бетховен. Соната № 31 III ч.

Смешанные, свободные формы

- Балакирев. Исламей
- Лист. Соната h-moll
- Шопен. Баллада № 3

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

5.1. Основная литература

1. Кюрегян, Т. С. Форма в музыке XVII-XX веков / Т. Кюрегян . – Издание 2-е, исправленное . – Москва : Композитор : МГК им. П.И. Чайковского, 2003 . – 312 с.
2. Строение музыкальных произведений : Учебное пособие / Л.А. Мазель . – Москва : Музыка, 1994 . – 536 с.
3. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-0392-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30435>

5.2. Дополнительная литература

1. Пономарева, Е.В. Вариационные и вариантыные формы в курсе дисциплины «Музыкальная форма» для студентов исполнительских специальностей: «музыкально-инструментальное искусство», «вокальное искусство», «дирижирование» : [16+] / Е.В. Пономарева ; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483815>
2. Соколов, О.В. О типологии музыкальных форм : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2013. – 40 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312284>
3. Холопова В. Н. Теория музыки : Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : Учебное пособие для вузов / В. Холопова . – Санкт-Петербург : Лань, 2010, 2002 . – 368 с.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Анализ музыкальной формы» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 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 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.

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

ПОЛИФОНИЯ

по специальности

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром,
Художественное руководство академическим хором)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Полифония**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.

14. Общие положения

а. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о теории и истории полифонии и практических навыков овладения полифонической техникой с последующим эффективным применением в профессиональной сфере знаний в области истории и теории контрапункта.

Задачи учебной дисциплины:

1. ознакомить студентов с важнейшими закономерностями теории полифонических форм;
2. проследить историю полифонической музыки от ранних ее проявлений в Средневековье вплоть до современности;
3. развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам строгого письма (Палестрина, Лассо); классического свободного письма (Бах, Гендель, венские классики, романтики, отечественные авторы) и современной музыки 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:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает основные художественные течения и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствоведения и музыкального творчества; ОПК-1.2. Применяет методы научного исследования явлений музыкального искусства; совершенствует и развивает свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; ОПК-1.3. Интерпретирует музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	семестр
		5	6
	108	36	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	16	16
Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия практического типа	16	8	8
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	76	20	56
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		3	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
	5 семестр
	Раздел 1

1. Тема 1.1. Введение. Полифония как тип многоголосия
2. Тема 1.2. Виды полифонии. Основные этапы развития полифонии. О тематизме полифонических форм.
3. Тема 1.3. Простой и сложный контрапункт в двухголосии (разнотемная полифония). Имитационная полифония.

4. Тема 1.4. Простой и сложный контрапункт в 3-х и 4-х голосах.

Тема 1.5. Жанры полифонической музыки (мотет, месса, прелюдия, инвенция, вариации) XV- XVI веков. Простой контрапункт в 5-ти и 6-ти голосах. Мотетная форма.

5.

6 семестр

Раздел 2

6. Тема 2.1. Фуга и ее элементы. История развития жанра.

Тема 2.2. Фуга как высшая форма полифонической музыки

7. Полифония эпохи барокко.

8. Тема 2.3. Полифония венских классиков.

9. Тема 2.4. Полифония в творчестве композиторов второй трети XIX - начала XX века. Зарубежная музыка. Отечественная музыка.

10. Тема 2.5. Из истории фугированных форм XX 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.

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. Гильом де Машо. Рондо «Ma fin est mon commencement». Принципы полифонической техники.
2. Гильом Дюфай. «Ave Regina caelorum» Kyrie I. Особенности музыкальной формы и полифонической техники.
3. Орландо Лассо. Мотет «Santca Maria» как выдающийся образец полифонии эпохи Ренессанса.
4. Мотетная форма и ее развитие на примере образцов эпохи Ренессанса.
5. Г.Ф. Гендель Маленькие фуги для клавира. Особенности тематизма, структуры, полифонической техники.
6. В.А. Моцарт Клавирные фуги.
7. Фуга в творчестве Л. ван Бетховена на примере фортепианных сонат.
8. Программная фуга в творчестве композиторов-романтиков.

9. В. Задерацкий. Прелюдии и фуги: организация цикла, разновидности фуг, полифонические приемы.
10. С.М. Слонимский. Прелюдии и фуги: организация цикла, разновидности фуг, полифонические приемы.

5.1. Основная литература

1. Кузнецов, И.К. Выпуск 1 : Полифония в русской музыке XX века : Учебное пособие для вузов / И.К. Кузнецов. — Москва: ДЕКА-ВС: МГК им. П.И. Чайковского, 2012. — 421 с. — (Научные труды МГК им. П.И. Чайковского) — Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=361. — ISBN 978-5-901951-52-1.
2. 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.
3. Лазутина, Т.В. Язык музыки : монография / Т.В. Лазутина. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70362>

5.2. Дополнительная литература

1. Симакова, Н. Азбука полифонии: Учебное пособие с веселыми картинками и весьма "строгими" нотными примерами / Н. Симакова. — Москва: МГК им. П.И. Чайковского, 2013. — 349 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=362.
2. Свистуненко, Т. Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе: учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов музыкальных вузов / Т. Свистуненко. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72093>.
3. Бараш, Е.В. Эдисон Денисов "Es ist genug" сонорное прочтение хорала И.С. Баха / Е.В. Бараш. — 120 с. — Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=287.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и

<https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:

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

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

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

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

Самостоятельная работа.

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

Подготовка к зачету:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Основы научных исследований**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

16. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о методах работы по написанию диплома, то есть выпускной квалификационной работы с последующим применением этих знаний в профессиональной сфере музыкальной педагогики, научных исследований и просветительства в области музыкальной культуры и искусства.

Задачи учебной дисциплины:

1. Обобщить и закрепить достижения предыдущих научно-практических и исследовательских работ обучающегося.
2. Помочь обучающемуся овладеть основами структуры и принципами построения научного текста, способностью к пониманию, анализу и синтезу научной информации, критическому использованию методов ее обработки
3. Осветить требования к выпускной квалификационной работе предъявляемые государственным стандартом.
4. Способствовать профессиональной ориентации обучающегося в методологической базе и актуальной проблематике современного искусствоведческого и педагогического дискурса.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	ОПК-4.1. Планирует собственную научно-исследовательскую работу, знает виды научных текстов и их жанровые особенности, владеет основами критического анализа научных текстов; ОПК-4.1. Владеет навыками формулирования результатов научных исследований в письменном виде; ОПК-4.3. Умеет формулировать тему, цель и задачи исследования, обозначить проблему научного исследования; выявить предмет и объект исследования.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		9
	108	108
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	16	16
Учебные занятия лекционного типа	8	8
Учебные занятия семинарского типа	8	8
В том числе индивидуальные	-	-

Самостоятельная работа обучающихся, всего	92	92
Вид промежуточной аттестации	диф. зач.	диф. зач.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

Раздел, тема	
№ п/п	
1	2

Раздел 1. Введение в проблематику

1. Тема 1.1
Формулирование темы исследования. Знакомство с нотографической и библиографической информацией.
2. Тема 1.2 Работа с библиотеками, архивами, интернет ресурсами. Написание расширенного плана или тезисов работы

Раздел 2. Начало работы над текстом.

3. Тема 2.1 Работа над текстом. Анализ музыкальных произведений, педагогической или иной научной проблематики по теме исследования.
4. Тема 2.2. Написание фрагментов текста научной работы с использованием актуальной методологии.

Раздел 3. Реферирование.

5. Тема 3.1 Оформление рассуждений по теме в законченных фрагментах научного текста. Продолжение работы по накоплению библиографической и нотографической информации
6. Тема 3.2 Редактирование текста. Техническое оформление работы.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

Объем подготовленной к зачету письменной работы (ВКР) должен составлять в среднем 10-15 страниц печатного текста 14-м шрифтом, полуторным межстрочным интервалом. ВКР разрабатывается в часы самостоятельной работы, проявляя научный подход к его разработке, не допускается прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. ВКР должна иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлена.

В процессе самостоятельной работы над ВКР осваиваются навыки научно-исследовательской работы. Детально прорабатываются элементы научного исследования. На семинарских занятиях проводится устное обсуждение изучаемых элементов.

Примерные вопросы к устному обсуждению:

7. Определение **темы** и **предмета** научного исследования
8. Определение **материала** научного исследования

9. Определение **цели и задач** научного исследования
10. Определения **актуальности** и **новизны** научного исследования
11. Современные музыкальные архивы России
12. Поиск необходимой информации в каталогах библиотек. Корректное составление библиографического описания источников (выходные данные книг и журналов).
13. Использование интернет источников (на русском и иностранном языках).
14. Уточнение формулировки темы исследования или названия глав/разделов исследования.
15. Устное описание основного содержания фрагмента своей работы.
16. Письменное представление основных тезисов своего исследования
17. Грамотный анализ музыкального произведения.
18. Грамотный анализ и выделение существенных положений из педагогической или искусствоведческой литературы.
19. Корректность формулировки своих мыслей по теме исследования в письменной форме.
20. Профессиональная терминология, её структура и объем. Ориентироваться в современных научных исследованиях по родственной теме. Представлять себе историю развития гуманитарных научных исследований за последние 100 лет.
21. Ориентация в современной профессионально-научной проблематике и методологии.
22. Современные методы научно-исследовательской практики. Выбор необходимых методов научно-исследовательской практики для своей работы
23. Реферирование статей на русском, иностранном языках.
24. Корректное цитирование источников и оформление ссылок на используемую литературу.
25. Структурирование своих мыслей по разделам будущей дипломной работы
26. Подкрепление своих утверждений цитатами из научных работ и нотными примерами
27. Самокритика написанного фрагмента работы (выявить достоинства и недостатки)
28. Рефлексия своей работы как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
29. «Чувство формы» как чужих научных работ, так и своей дипломной работы – самостоятельно предлагать решения (где нужно добавить текст – развить мысль, а где, напротив, желательно выразить мысль более лаконичным способом).
30. «Чувство стиля» научного текста – самостоятельно предлагать решения по возможной замене тех или иных речевых оборотов на более целесообразные.
31. Требования к оформлению дипломной работы
32. Оформление списка литературы по принятому государственному стандарту.
33. Представление работы на защите.
34. Корректность ответов на дополнительные вопросы и замечания на защите.

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

5.1. Основная литература

1. Фуко, М. Мужество истины / М. Фуко. — Санкт-Петербург : Наука, 2014. — 360 с. — Режим доступа : http://www.koob.ru/foucault/ourage_truth.
2. Кузнецов, И. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Кузнецов. — Москва : Дашков и Ко, 2013. — 282 с. — Режим доступа : https://нэб.пф/catalog/000199_000009_005460623/. — ISBN 978-5-394-01947-0.

5.2. *Дополнительная литература*

1. Медушевский, В.В. Духовный анализ музыки : Монография : Учебное пособие : В двух частях / В.В. Медушевский. — Москва : Композитор, 2014. — 630 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=358. — ISBN 978-5-4254-0067-3.
2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. — Москва : Дашков и Ко, 2014. — 244 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/56263>.: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=376.

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

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

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

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

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

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

Самостоятельная работа.

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

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

по специальностям

53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)
53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (искусство оперного пения)
53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
53.05.05 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «История исполнительского искусства» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о эволюции композиторского творчества, эволюции исполнительского искусства, педагогики, эволюции инструментария; способствовать активному творческому развитию и повышению уровня профессиональной подготовки учащихся. Учебная дисциплина призвана ознакомить учащихся с этапами развития исполнительского искусства от истоков до современности в синтезе деятельности композиторов, исполнителей и педагогов; научить ориентироваться на основе усвоенного комплекса историко-теоретических знаний в музыкальных стилях, интерпретациях шедевров музыкальной литературы; способствовать активному творческому росту и ориентации в современном исполнительском творчестве, с последующим применением в профессиональной сфере.

Задачи учебной дисциплины:

- накопление знаний в области развития музыкального исполнительства;
- умение ориентироваться в различных стилях исполнительского искусства;
- умение проводить методико-аналитический анализ исполнения, выявляющий принадлежность интерпретации к определенному стилистическому направлению;
 - усвоение и осмысление современных путей развития исполнительского искусства и этапов развития национального исполнительской школы;
 - расширение профессионального кругозора в области исполнительства;
 - подготовка музыкального мышления к ознакомлению и восприятию различных стилей музыкального исполнительства;
 - раскрытие понятия «интерпретация», определение ее специфических особенностей;
 - приобретение умения моделировать собственное исполнение с учетом накопленного музыкально-исполнительского и аналитического опыта изучения творчества выдающихся исполнителей;
 - накопление музыкально-слуховых впечатлений через ознакомление с нотной музыкальной литературой, аудио- и видеозаписями произведений в исполнении выдающихся музыкантов прошлых лет и современности;
 - формирование эстетического вкуса, потребности в музыкальном исполнительстве на профессиональном уровне;
 - воспитание потребности постоянного профессионального самосовершенствования в будущей профессии;
 - подготовка к самостоятельной профессиональной 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:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в	ОПК-1.1. Знает основные художественные течения и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствознания и музыкального творчества;

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

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
Аудиторные учебные занятия, всего	32	16	16
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия семинарского типа	16	8	8
В том числе индивидуальные	-	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	40	20	20
Вид промежуточной аттестации		зачет	диф. зач.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
	3 семестр
	1 раздел
1.	Тема 1. Исполнительское искусство XVII-XVIII веков
2.	Тема 2. Музыкальное исполнительство XIX века
3.	Тема 3. Музыкальное исполнительство XX века. Аутентичное исполнительство.
4.	Тема 4. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков
5.	Тема 5. Теоретические основы художественной интерпретации. Интерпретация музыкального произведения.
	4 семестр
	2 раздел
1.	Тема 1. Интонационные основы музыкального искусства. Система исполнительских музыкальных средств

2.	Тема 2. Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы
3.	Тема 3. Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности
4.	Тема 4. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы
5.	Тема 5. Орнаментика в музыке разных стилей

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

1 СЕМЕСТР

Примерные темы семинарских занятий:

1. Основные принципы исполнения музыки эпохи барокко.
2. Основные принципы исполнения музыки эпохи классицизма.
3. Основные принципы исполнения романтической музыки.
4. Вопросы исполнения музыки XX века-XXI вв.
5. Этапы в развитии исполнительского искусства (в различных областях художественной деятельности). Методы реконструкции исполнительского стиля.

2 СЕМЕСТР

Примерные темы семинарских занятий:

1. Основные этапы художественного творчества (для данного инструмента, в данном художественном жанре).
2. Проблемы исполнения музыки различных стилей (на примерах музыки различных эпох, национальных школ и художественных направлений, авторских стилей).
3. Национальные традиции в исполнительском искусстве.
4. Исполнительская персоналия (выдающиеся исполнители прошлого и современности - по соответствующей специальности).
5. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя. Проблема создания художественного целого.

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

5.1. Основная литература

1. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г. / Л.Г. Сухова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72120. — ISBN 978-5-94841-193-4.
2. 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.
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. Федорович, Е.Н. История музыкального образования : учебное пособие / Е.Н. Федорович. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 179 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346>. — ISBN 978-5-4458-7673-1.
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. Боголюбова, Л. Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста / Л.Д. Боголюбова. — Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. — 120 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312192>.
4. Борисова, Е.Н. Профессиональное общение музыкантов. Диалог : Учебное пособие по культуре речи для обучения студентов-музыкантов русскому языку как иностранному / Е.Н. Борисова. — Москва : Согласие, 2015. — 80 с. — (Языковая культура музыканта) . — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430105>. — ISBN 978-2-12-345680-3.
5. 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.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:

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

- 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;

- 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
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Менеджмент в области музыкальной культуры**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

17. 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:

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

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления;
		УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
		УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости;
		УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования;
		УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Определяет базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей; УК-9.3. Использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические финансовые риски
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1. Определяет понятие коррупционной деятельности; УК-10.2. Выявляет признаки коррупционного поведения; УК-10.3. Применяет методы пресечения коррупционного поведения.
Руководство в сфере искусства	ПК-3 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	ПК-3.1. Руководит творческими коллективами (профессиональными, учебными); ПК-3.2. Осуществляет функции специалиста, менеджера, консультанта в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества и др.), в творческих союзах и обществах; ПК-3.3. Руководит структурными подразделениями в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в учреждениях культуры и искусства.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	
		7	8
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	180	108	72
Учебные занятия лекционного типа	28	16	12
Учебные занятия семинарского типа	28	16	12
В том числе индивидуальные	-	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	124	76	48
Вид промежуточной аттестации		зачет	зачет с оценкой
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		5	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
7 семестр	

Раздел 1. Основы менеджмента

10. Тема 1.1. Предмет и метод теории менеджмента, цели и структурные элементы менеджмента в современной организации.
11. Тема 1.2. Научные школы и направления теории менеджмента.

Раздел 2. Организационное поведение.

12. Тема 2.1. Основы организационного поведения
13. Тема 2.2. Теории мотивации персонала

8 семестр

Раздел 3. Управление проектами

9. Тема 3.1. История и методология управления проектами
10. Тема 3.2. Стратегическое управление проектными системами

Раздел 4. Бизнес-план.

11. Тема 4.1. Детальное планирование и документирование бизнес-плана проекта.
12. Тема 4.2. Маркетинг проекта.

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

20. Миссия и цели организации.
21. Особенности национальных систем менеджмента.
22. Функции менеджмента.
23. Основные школы управления и их влияние на современные взгляды в области управления.

24. Основные идеи развития теорий менеджмента.
25. Особенности американского, японского и европейского менеджмента. Специфические характеристики российского менеджмента в области искусства и культуры.
26. Индивидуальные характеристики трудовой деятельности в области культуры.
27. Роли менеджера в творческой организации.
28. Современное состояние менеджмента в области искусства и культуры на примере конкретной организации.
29. Доктрина человеческих отношений и взаимоотношения в творческих коллективах.
30. Проблема применения концепции “Х” и “У” в творческих организациях.
31. Менеджмент как культурологическая деятельность.
32. Ценность личности и творческого потенциала индивида для организации.
33. Интерпретация основных проблем функционирования организаций в рамках культурологического подхода.
34. «Кружки контроля качества» в области искусства и культуры на примере конкретных творческих организаций.
35. Историческая последовательность становления проектного управления.
36. Сравнительная характеристика традиционного и проектного менеджмента.
37. Особенности проектного менеджмента в современных российских условиях.
38. Фазы жизненного цикла проекта и их краткое содержание.
39. Организационные структуры управления проектами.

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

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:

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

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

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

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

Подготовка к занятию семинарского типа:

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

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

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

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

самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

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

Подготовка к практическому занятию заключается в следующем.

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

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

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

Самостоятельная работа.

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

Подготовка к зачету:

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

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

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР И ВЕРСТКА НОТНОГО ТЕКСТА**

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

Уровень образования
высшее образование – специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Компьютерный набор и верстка нотного текста»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.05 Музыковедение.

18. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Компьютерный набор и верстка нотного текста» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о работе с новыми информационными технологиями с последующим применением в профессиональной сфере, формирование практических навыков использования компьютерных информационно-коммуникационных технологий для работы с нотным текстом.

Задачи учебной дисциплины:

1. Приобретение компетенций в области использования мультимедийного компьютера.
2. Приобретение навыков работы в нотном редакторе.
3. Работа с различными форматами нотного текста и формирование аудио файлов на базе графического нотного материала.
4. Работа с MIDI форматами, приобретение базовых навыков компьютерной инструментовки и аранжировки.
5. Решение междисциплинарных практических задач: подготовка электронных версий студенческих работ по инструментовке, аранжировке, транспонирование и переложение музыкальных произведений для различных инструментов и ансамблей.
6. Подготовка нотных примеров для иллюстраций в текстовых документах.
7. Формирование навыков использования нотной графики в мультимедийных разработках: презентациях, сайтах, обучающих и тестирующих системах, видео и аудио проектах.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления.	ОПК-4.1. Планирует собственную научно-исследовательскую работу, знает виды научных текстов и их жанровые особенности, владеет основами критического анализа научных текстов; ОПК-4.2. Владеет навыками формулирования результатов научных исследований в письменном виде; ОПК-4.3 Умеет формулировать тему, цель и задачи исследования, обозначить проблему научного исследования; выявить предмет и объект исследования.
Информационно-коммуникационные технологии	ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их	ОПК- 5.1. Знает нормы законодательства в области защиты информации; ОПК-5.2. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

для решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-5.3. Владеет навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности.

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

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

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
2 семестр	

1. Тема 1. Освоение интерфейса нотного редактора. Основные инструменты.
2. Тема 2. Базовые навыки работы в программе. Способы ввода нотного текста.
3. Тема 3. Оптимизация работы в программе. Грамотное оформление нотного текста.
4. Тема 4. Подготовка нот к печати. Создание удобно читаемых партитур и отдельных партий.
5. Тема 5. Профессиональное создание собственного шаблона, настройка программы.
6. Тема 6. Работа с MIDI.
7. Тема 7 Экспорт нот и работа с ними в других приложениях.
8. Тема 8. Озвучивание партитур. Работа со звуковым файлом.

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.

Тема 1. Освоение интерфейса нотного редактора. Основные инструменты.

Цель: Практическое освоение основных принципов организации интерфейса нотного редактора.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Нотный редактор Finale: основные возможности.
2. Создание файла «с нуля» - пустой документ, с помощью мастера и из шаблона.
3. Сохранение файла в форматах *mus, *mid, *ftm, wav, pdf, jpeg и т.п.
4. Виды представления партитуры: Page, Scroll и Studio.
5. Систематизация знаний об основных группах объектов нотного текста: нотные знаки и паузы, станы, ключи, размер, тональность (ключевые знаки), такт, обозначения повторений (репризы, вольты, da capo, сеньо и т.д.), артикуляционные знаки, обозначения темпа, динамики и выразительности, текст в вокальной партии и др.
6. Понятие режимов в Finale, основные принципы работы в режимах.
7. Общее ознакомление с тремя способами ввода нот: простой (компьютерной мышью); быстрый - в режиме «Speedy» с компьютерной клавиатуры и с использованием MIDI-клавиатуры или синтезатора, используемого в качестве MIDI-клавиатуры; в реальном времени — в режиме «HyperScribe» с MIDI-клавиатуры или синтезатора.

Вопросы для самоподготовки:

1. Особенности программы Finale.
2. Открытие нового документа. Установка основных параметров партитуры.
3. Инструмент Selection.
4. Линейное и страничное представление партитуры, масштаб.
5. Набор нот мышью.
6. Быстрый набор нот. Команды быстрого набора.
7. Слои и голоса в нотном редакторе.

Тема 2. Базовые навыки работы в программе. Способы ввода нотного текста.

Цель: Практическое освоение ввода нотного текста.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Освоение простого способа ввода нот.
2. Работа в режимах: смена ключа, размера, тональности, добавление станов, и т.д.
3. Создание собственных (отсутствующих в библиотеке) обозначений артикуляции и выразительности.
4. Набор нот в режиме «Speedy» с компьютерной и MIDI – клавиатуры (синтезатора).
5. Использование специальных обозначений аппликатуры, баянных, аккордеонных и органых регистров, банков синтезатора, педали и др.

Вопросы для самоподготовки:

1. Ввод нот мышью: преимущества и недостатки.
2. Инструмент Staff (добавление, удаление станов, акколада и др.)
3. Изменение тональности, в том числе с транспонированием нот.
4. Нестандартные тональности.
5. Изменение размера, в том числе с перегруппировкой нот.
6. Нестандартные размеры.

7. Изменение ключа, в том числе с транспонированием нот.
8. Изменение ключа с середины такта, мобильный ключ.
9. Расстановка артикуляционных обозначений.
10. Динамические оттенки, темповые, репетиционные обозначения и другие указания.
11. Инструмент Smart Shape.
12. Создание специфических обозначений.

Тема 3. Оптимизация работы в программе. Грамотное оформление нотного текста.

Цель: Приобретение профессиональных навыков по оптимизации работы с нотным редактором.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Оптимизация нотного набора: копирование и вставка, мультивставка нотного текста.
2. Транспонирование в другую тональность.
3. Оформление межстрочных групп.
4. Смена знаков, принятая в русской нотации (отмена до тактовой черты).
5. Набор подтекстовки (слов песни) к вокальной партии.

Вопросы для самоподготовки:

1. Копирование, транспонирование нотного текста + копирование и удаление только определенных элементов.
2. Нерегулярные группы.
3. Межстрочные группы.
4. Подтекстовка в вокальной музыке.
5. Группировка (2 способа: локально и глобально).

Тема 4. Подготовка нот к печати. Создание удобно читаемых партитур и отдельных партий.

Цель: Практическое освоение верстки партитур и партий.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Нумерация страниц.
2. Редактирование текстовых объектов.
3. Совершенствование нотного текста с помощью специальных инструментов.
4. Распределение тактов, станов, оптимизация систем и т.д.
5. Редактирование партитуры и отдельных партий, переключаясь через команды меню Document.
6. Извлечение (extract) партий.
7. Распечатка партитуры и отдельных партий из партитуры.

Вопросы для самоподготовки:

1. Работа с партиями.
2. Score manager.
3. Работа с тактами (вставка, добавление, удаление, размер, вид тактовой черты).
4. Каденция.

Тема 5. Профессиональное создание собственного шаблона, настройка программы.

Цель: Приобретение навыков индивидуализации работы с авторскими шаблонами, практическое освоение изменения настроек программы.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Сохранение собственного шаблона.

2. Настройка параметров и опций программы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Смена знаков по-русски.
2. «Explode» и «Implode».
3. Репризы и вольты.

Тема 6. Работа с MIDI.

Цель: Освоение технологий MIDI в процессе ввода нотного текста, настройки озвучивания графических партитур.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Освоение режима «Hyper Scribe» - в реальном времени с MIDI-клавиатуры или синтезатора. Понятие квантизации.
2. Открытие файла MIDI, созданного в других нотных редакторах или MIDI – секвенсорах, в Finale, редактирование и сохранение в новых форматах.
3. Настройки озвучивания графических элементов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Технология MIDI.
2. Настройки MIDI-клавиатуры при работе с вводом нот.
3. Взаимодействие Finale и других нотных редакторов с помощью MIDI-форматов.

Тема 7. Экспорт нот и работа с ними в других приложениях.

Цель: Практическое освоение навыков применения нотной графики и аудио файлов в других мультимедийных приложениях.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Общее представление о нестандартных вариантах записи нотного текста (без ключа, размера, штилей нот, тактовых черт и т.д.). Запись гитарных табулатур, аккордовых цифровок в Finale.
2. Экспорт текста в графический формат (JPEG, TIFF), в PDF, с возможностью дальнейшего использования в других приложениях.
3. Просмотр и распечатывание нот на компьютере без специального программного обеспечения (вне Finale).
4. Использование нотных примеров в текстовых и графических редактора, презентациях, видео, обучающих программах и т.д.
5. Размещение в сети Internet.

Вопросы для самоподготовки:

1. Вставка в партитуру и извлечение графических элементов (ноты внутри текстового документа).
2. Верстка нотного текста.
3. Возможные графические форматы сохранения нотного текста.

Тема 8. Озвучивание партитур. Работа со звуковым файлом.

Цель: Освоение различных видов настроек звучания с использованием тембральных библиотек и звуковых модулей. Овладение широким арсеналом редактирования звуковых дорожек, использование эффектов в обработке звука.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Озвучивание партитуры различными тембрами, настройка темпа и динамики.
2. Озвучивание нотного текста средствами Finale (Human Playback) в соответствии со стилем произведения.

3. Запись звуковой дорожки в Finale (например, вокальной партии) и набор (собственное сочинение/импровизация в режиме «Hyper Scribe» на MIDI – клавиатуре или синтезаторе) к ней второй партии, ансамбля, аккомпанемента.
4. Сохранение набранного текста в форматах MIDI и *wav, конвертирование в любой необходимый формат.
5. Запись файла на Аудио CD – диск.

Вопросы для самоподготовки:

1. Создание аудио примеров на основе нотной графики.
2. Озвучивание авторских партитур.
3. Выбор тембра инструмента/голоса.

Рекомендации по выполнению практической работы.

В качестве практической работы студентам рекомендуется реализация междисциплинарного проекта, т.е. выполнение компьютерного набора и верстки нотного текста для решения актуальных практических задач в контексте учебной и профессиональной деятельности студента.

Рекомендуемые виды проектов:

- Оцифровка рукописного нотного текста для дальнейшего исполнения (специальный инструмент, ансамбль, оркестр, концертмейстерский класс и т.п.).
- Переложение для своего инструмента/голоса (специальность, работа с оркестровыми партиями и др.).
- Партитура ансамбля/оркестра/ хора (инструментовка, аранжировка).
- Настройка звучания партитуры (чтение партитур, инструментовка).
- Передача файла в MIDI-секвенсор (аранжировка, композиция).
- Расшифровка музыкального фольклорного аудио и графического материала (народное музыкальное творчество).
- Нотный набор авторского произведения (полифония, композиция).
- Подготовка нотных иллюстраций для текстовых документов и мультимедийных форм.
- Пример передачи файлов между нотными редакторами (Finale, Sibelius, MusScore).
- Кейс «нотографические трудности», методическая разработка обучающегося, рассматривающая реализацию отдельных задач при работе с нотными редакторами (на выбор: Finale, Sibelius, MusScore).

Возможны другие виды проектов, продиктованные необходимостью решения учебных и профессиональных задач обучающихся, решаемых в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для проектов выбираются обучающимися самостоятельно, согласуются с преподавателем, практические работы выполняются в течение семестра. На каждом занятии предусматривается возможность получения консультации преподавателя по конкретным вопросам, возникающим в процессе реализации проекта, предусматривается поиск решений наиболее интересных задач в форме группового обсуждения.

Для аттестации по дисциплине необходимо выполнить не менее одного завершённого проекта. Подразумевается последующая защита и описание реализации отдельных этапов работы над проектом в устной форме в процессе опроса преподавателем во время проведения контрольного занятия.

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

5.1. Основная литература

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198> (дата обращения: 28.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Петелин, Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере [Текст] / Р.Ю. Петелин, Ю.В. Петелин. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. — 768 с. — (Мастер). — URL: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=584

3. Лебедев, С. Русская книга о Finale [Текст] : О правильном и быстром наборе нот на компьютере с помощью программы Finale for Windows / С. Лебедев, П. Трубинов. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 208 с. : ил., нот. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=366

5.2. Дополнительная литература

1. Александрова, А. Основы нотного письма [Текст] : Нотографический справочник музыканта / А. Александрова. — Санкт-Петербург : Союз художников, 2014. — 91 с.

2. Бровко, В. Азбука аранжировки [Ноты] / В. Бровко. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 83 с.

3. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие для спо / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6246-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174314> (дата обращения: 28.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Королев, О. Музыкально-компьютерный словарь [Текст] / О. Королев. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 124 с.

5. Фурманов, В.И. Компьютерный набор нот (Finale 2014) [Текст] : Практическое пособие для начинающих / В.И. Фурманов ; Редактор Ф.И. Такун. — Москва : Современная музыка, 2015. — 149 с.

6. Чидди, К. Школа игры на ударной установке [Ноты] : Ритмические рисунки, грувы и биты: от новичка до профессионала / К. Чидди. — Санкт-Петербург : Композитор, 2021. — 48 с.

7. Finale: user manual = Finale. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. - США: , 2016. Режим доступа: <http://www.finalemusic.com/UserManuals/Finale2014Win/Content/Contents.htm?cshid=9501> (29.08.2022). — Загл. с экрана.

8. Pinnacle Studio: Ваша жизнь в фильмах [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. - США: Corel Corporation. — Режим доступа: <http://img.pinnaclesys.com/manuals/studio/v17/ru/studio17.pdf> (29.08.2022). — Загл. с экрана.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Компьютерный набор и верстка нотного текста» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

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

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

Подготовка к учебному аудиторному занятию практического типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторному занятию, поскольку оно 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 предыдущих занятий;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям по изученной теме;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по новой теме на полях рабочей тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю по материалу изученной темы;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану, по информации преподавателя) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

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

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

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

Самостоятельная работа.

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

к самостоятельной работе по учебной дисциплине», «Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины».

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
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром,
Художественное руководство академическим хором)**

53.05.05 Музыковедение

Уровень образования
высшее образование – специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Современные информационные технологии»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.05 Музыковедение.

19. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Современные информационные технологии» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о работе с новыми информационно-коммуникационными технологиями с последующим применением в профессиональной сфере, формирование практических навыков использования компьютерных информационно-коммуникационных технологий для работы с мультимедийным интерактивным контентом.

Задачи учебной дисциплины:

8. Систематизация и углубление навыков работы с текстовыми редакторами, верстка документа с иллюстрациями и интерактивными элементами.
9. Работа с базами данных, библиотечными системами и онлайн-ресурсами, облачными технологиями.
10. Приобретение компетенций в области использования мультимедийного компьютера.
11. Работа с различными форматами текстовых, графических, аудио и видео файлов.
12. Освоение базовых принципов функционирования электронных обучающих систем.
13. Приобретение навыков разработки электронных тестов.
14. Формирование навыков использования мультимедийного и интерактивного контента в педагогическом дизайне при разработке презентаций, сайтов, обучающих и тестирующих систем.
15. Решение междисциплинарных практических задач: верстка электронных текстовых документов и мультимедийных презентаций, разработка и реализация учебных курсов на базе платформ онлайн-обучения и конструкторов сайтов.
16. Реализация аудио и видео проектов, создание электронного портфолио.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления.	ОПК-4.1. Планирует собственную научно-исследовательскую работу, знает виды научных текстов и их жанровые особенности, владеет основами критического анализа научных текстов;
		ОПК-4.2. Владеет навыками формулирования результатов научных исследований в письменном виде;
		ОПК-4.3 Умеет формулировать тему, цель и задачи исследования, обозначить проблему научного исследования; выявить предмет и объект исследования.
Информационно-	ОПК-5. Способен	ОПК- 5.1. Знает нормы законодательства в

коммуникационные технологии	понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	области защиты информации; ОПК-5.2. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-5.3. Владеет навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности.
-----------------------------	--	--

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		5
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	108	108
Учебные занятия лекционного типа		
Учебные занятия практического типа	16	16
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	92	92
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
5 семестр	
1.	Тема 1. Текстовые редакторы. Обзор основного ПО. Практическая работа.
2.	Тема 2. Базы данных, библиотечные системы, онлайн-ресурсы. Практическая работа на примере электронных каталогов библиотеки и фонотеки МГИМ им. А.Г. Шнитке.
3.	Тема 3. Разработка электронного учебного курса. Настройка и оформление.

4. Тема 4. Разработка электронного учебного курса. Размещение учебных материалов, ресурсы.
5. Тема 5. Разработка электронного учебного курса. Элементы сбора ответов и работ студентов.
6. Тема 6. Работа с пользователями учебного курса. Система оповещений. Формы отчетов.
7. Тема 7 Тестирующие системы.
8. Тема 8. Настройки электронного портфолио. Отзывы и оценки.

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.

Тема 1. Текстовые редакторы. Обзор основного ПО. Практическая работа.

Цель: Практическое освоение основных принципов организации интерфейса текстового редактора.

Перечень изучаемых элементов содержания

8. Создание, общее форматирование, сохранение, преобразование документа в различных форматах.
9. Форматирование текстового документа. Работа с колонтитулами.
10. Работа с графикой и иллюстрациями в текстовом документе.
11. Верстка и оформление. Подготовка к печати и электронной публикации.

Вопросы для самоподготовки:

8. Набор и форматирование текста.
9. Инструменты оптимизации работы с текстом (функции копирования, поиск, замена и др.).
10. Разметка страницы (Макет, Конструктор), Вид.
11. Интерактивные элементы. Структура. Навигация.
12. Текстовые и графические форматы.
13. Корректная передача файлов между различными текстовыми редакторами и версиями ПО.
14. Онлайн-конвертеры.

Тема 2. Базы данных, библиотечные системы, онлайн-ресурсы.

Цель: Практическое освоение систем поиска и хранения информации с использованием специализированных информационно-образовательных ресурсов.

Перечень изучаемых элементов содержания

6. Авторизация и идентификация в системах.
7. Режим доступа.
8. Поиск по критериям. Фильтрация и сортировка.
9. Сохранение и выгрузка результатов, ограничения.
10. Функциональные возможности облачных технологий.
11. Защита данных, информационная безопасность.

Вопросы для самоподготовки:

13. Личный кабинет пользователя, регистрация и восстановление доступа.
14. Библиотечные ресурсы МГИМ им. А.Г. Шнитке.
15. Конкретные примеры облачных хранилищ.
16. Уровни доступа к онлайн-данным.
17. Настройка облачных хранилищ и хостингов.

Тема 3. Разработка электронного учебного курса. Настройка и оформление.

Цель: Приобретение профессиональных навыков по работе с электронной информационно-образовательной средой образовательной организации.

Перечень изучаемых элементов содержания

6. Выбор и настройка формата.
7. Создание описания курса. Обложка курса.
8. Настройка режима отображения секций.
9. Выбор концепции организации мультимедийного материала.
10. Элементы курса и Ресурсы.

Вопросы для самоподготовки:

6. Вид секций. Сворачиваемые секции.
7. Переименование ролей.
8. Добавление обложки. Графические форматы.
9. Описание курса. Специфика верстки веб-текста.
10. Функциональные возможности Элементов курса.
11. Функциональные возможности Ресурсов.
12. Основные отличия Элементов курса и Ресурсов.

Тема 4. Разработка электронного учебного курса. Размещение учебных материалов, ресурсы.

Цель: Практическое освоение применения возможностей интерактивных элементов и мультимедиа в педагогической деятельности.

Перечень изучаемых элементов содержания

8. Общие разделы настроек элементов и ресурсов курса.
9. Добавление, скрытие, дублирование и удаление ресурса.
10. Редактирование ресурса.
11. Описание.
12. Содержание.
13. Внешний вид.
14. Ограничение доступа.
15. Выполнение элемента.
16. Подготовка и внедрение мультимедиа.

Вопросы для самоподготовки:

1. Гиперссылка.
2. Файл.
3. Папка.
4. Страница.
5. Книга.
6. Пояснение.
7. Пакет IMS содержимого.

Тема 5. Разработка электронного учебного курса. Элементы сбора ответов и работ студентов.

Цель: Приобретение навыков организации обратной связи и проверки эффективности электронного учебного курса.

Перечень изучаемых элементов содержания

3. Организация сбора работ студентов.
4. Формы совместного синхронного и асинхронного обсуждения работ студентов онлайн средствами электронного курса.
5. Опросы и анкетирование.

Вопросы для самоподготовки:

1. Элемент «Задание». Функциональные возможности, настройка и рекомендации по использованию.
2. Элемент «Семинар». Функциональные возможности, настройка и рекомендации по использованию.
3. Элемент «Опрос». Функциональные возможности, настройка и рекомендации по использованию.
4. Внедрение мультимедиа в формы «Задание», «Семинар», «Опрос».

Тема 6. Работа с пользователями учебного курса. Система оповещений. Формы отчетов.

Цель: Приобретение навыков организации обратной связи и проверки эффективности электронного учебного курса.

Перечень изучаемых элементов содержания

4. Работа с пользователями учебного курса: добавление, исключение, назначение прав. Создание групп в рамках учебного курса.
5. Система оповещений: объявления, сообщения отдельным группам пользователей, личные сообщения.
6. Формы отчетов. Отслеживание выполнения элементов учебного курса обучающимися. Выгрузка отчетов.

Вопросы для самоподготовки:

4. Способы зачисления на курс.
5. Функциональные возможности объявлений и форумов, дублирование сообщений на e-mail.
6. Журналы событий.
7. Форматы выгрузки отчетов.

Тема 7. Тестирующие системы.

Цель: Практическое освоение навыков разработки и настройки электронных тестов.

Перечень изучаемых элементов содержания

6. Обзор инструментов для создания электронных тестов.
7. Основные виды вопросов.
8. Основные требования к обработке результатов.
9. Настройки ограничений.
10. Система оценок.
11. Обучающие функции интерактивных тестирующих систем.

Вопросы для самоподготовки:

4. Проверочный и контрольный тесты.
5. Возможные виды вопросов и заданий в электронном тесте.
6. Добавление графических объектов в электронном тесте.

7. Возможности внедрение аудио и видео контента.

Тема 8. Настройки электронного портфолио. Отзывы и оценки.

Цель: Освоение функциональных возможностей работы с электронным портфолио.

Перечень изучаемых элементов содержания

6. Подготовка контента к публикации в портфолио.
7. Просмотр портфолио студентов, анализ эффективности представления контента.
8. Знакомство с ролью преподавателя в работе с портфолио обучающихся.
9. Добавление и редактирование отзывов и оценок.

Вопросы для самоподготовки:

4. Уровни доступа к работе с портфолио.
5. Добавление, настройки отображения и удаление достижений.
6. Размещение файлов: загрузка и гиперссылка.
7. Название и переименование достижений.
8. Редактирование портфолио.

Рекомендации по выполнению практической работы.

В качестве практической работы студентам рекомендуется реализация междисциплинарного проекта, т.е. разработка электронного учебного курса для решения актуальных практических задач в контексте учебной и профессиональной деятельности студента.

Обучающимся предоставляется возможность реализации учебного курса на платформе ЭИОС МГИМ им. А.Г. Шнитке, что способствует формированию актуальных педагогических навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями в условиях специализированного программного обеспечения для образовательных организаций. При достаточном уровне подготовки и технических возможностях, студентам предоставляется выбор любой другой платформы для создания учебных курсов и тестирующих систем или конструкторов сайтов.

Рекомендуемые темы проектов:

- творчество А.Г. Шнитке в контексте мировой культуры;
- биография и творческий путь композиторов различных эпох;
- биография и творческий путь различных деятелей культуры и искусства;
- история создания отдельных произведений искусства: музыкальных, литературных, художественных, архитектурных и т.д.;
- история формирования отдельных направлений искусства;
- история создания музыкальных инструментов;
- история формирования исполнительского репертуара;
- история музыкальной педагогики;
- взаимовлияние различных направлений искусства;
- народное музыкальное творчество;
- музыка в литературе; литература в музыке;
- музыка в живописи; живопись в музыке;
- электронная библиотека учебных аудио материалов;
- тематические сайты для музыкантов;
- тестирующие системы и онлайн опросы по предметам «Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «История исполнительства», «Методика» и др.;
- квесты, игры и интерактивные мультимедийные обучающие пособия для детей и взрослых о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах;

- квесты, игры и интерактивные мультимедийные обучающие пособия для детей и взрослых о художниках, писателях и других деятелях искусства, в том числе оказавших существенное влияние на музыкальную культуру;
- иные варианты тем из области «Культура и искусство».

Возможны другие темы, продиктованные необходимостью решения учебных и профессиональных задач обучающимися в процессе освоения образовательной программы или личными профессиональными интересами автора учебного курса.

Материалы для проектов выбираются обучающимися самостоятельно, согласуются с преподавателем, разработка электронного учебного курса выполняется в течение семестра. На каждом занятии предусматривается возможность получения консультации преподавателя по конкретным вопросам, возникающим в процессе реализации проекта, предусматривается поиск решений наиболее интересных задач в форме группового обсуждения.

Для аттестации по дисциплине необходимо выполнить не менее одного завершённого проекта. Подразумевается последующая защита и описание реализации отдельных этапов работы над проектом в устной форме в процессе опроса преподавателем во время проведения контрольного занятия.

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

5.1. Основная литература

4. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198> (дата обращения: 28.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Петелин, Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере [Текст] / Р.Ю. Петелин, Ю.В. Петелин. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. — 768 с. — (Мастер). — URL: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=584

6. Лебедев, С. Русская книга о Finale [Текст] : О правильном и быстром наборе нот на компьютере с помощью программы Finale for Windows / С. Лебедев, П. Трубинов. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 208 с. : ил., нот. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=366

5.2. Дополнительная литература

9. Александрова, А. Основы нотного письма [Текст] : Нотографический справочник музыканта / А. Александрова. — Санкт-Петербург : Союз художников, 2014. — 91 с.

10. Бровко, В. Азбука аранжировки [Ноты] / В. Бровко. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 83 с.

11. Королев, О. Музыкально-компьютерный словарь [Текст] / О. Королев. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 124 с.

12. Фурманов, В.И. Компьютерный набор нот (Finale 2014) [Текст] : Практическое пособие для начинающих / В.И. Фурманов ; Редактор Ф.И. Такун. — Москва : Современная музыка, 2015. — 149 с.

13. Finale: user manual = Finale. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. - США: , 2016. Режим доступа: <http://www.finalemusic.com/UserManuals/Finale2014Win/Content/Contents.htm?cshid=9501> (29.08.2022). — Загл. с экрана.

14. Pinnacle Studio: Ваша жизнь в фильмах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – США: Corel Corporation. – Режим доступа: <http://img.pinnaclesys.com/manuals/studio/v17/ru/studio17.pdf> (29.08.2022). – Загл. с экрана.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

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

Подготовка к учебному аудиторному занятию практического типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторному занятию, поскольку оно 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 предыдущих занятий;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям по изученной теме;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по новой теме на полях рабочей тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю по материалу изученной темы;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану, по информации преподавателя) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

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

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

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время передать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

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

Подготовка к зачету:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

20. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся комплексного представления об основных направлениях государственной политики и государственного регулирования сферы культуры в Российской Федерации. В процессе изучения дисциплины у обучающихся должно сложиться научное понимание принципов функционирования социокультурных институтов, приобретены знания законодательных актов, регулирующих сферу культурной жизни, и навыки критического анализа современных культурных явлений.

Задачи учебной дисциплины:

1. Выработка понимания сущности современной культурной политики;
2. Ознакомление с важнейшими этапами развития культурной политики в России;
3. Изучение моделей культурной политики зарубежных стран, выявление основных противоречий в культурной политике этих государств;
4. Изучение основных документов, законодательно регламентирующих культурную деятельность в Российской Федерации;
5. Формирование представлений о культуроохранной деятельности государства и бережном отношении к культурным традициям;
6. Определение влияния на реализацию культурой политики государства экономических и технологических условий, различных организаций и социальных групп, деятелей культуры;
7. Развитие навыков анализа региональных явлений в области культуры и искусства.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Государственная культурная политика	ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-7.1. Владеет умением практического применения методик, аналитического подхода к различным культурным формам и процессам современной жизни общества; ОПК-7.2. Знает правовые нормы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; ОПК-7.3. Ориентируется в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		7
	144	144
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	32
Учебные занятия лекционного типа	16	16
Учебные занятия семинарского типа	16	16
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	112	112
Вид промежуточной аттестации		Диф.зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		4

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
7 семестр	
1	Раздел 1. Государство и культура в современной России
2	Тема 1.1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике
3	Тема 1.2. Российская модель государственной культурной политики: исторический аспект
4	Тема 1.3. Модели культурной политики. Государство как субъект культурной политики
5	Тема 1.4. Государственная культурная политика как фактор национальной безопасности
6	Тема 1.5. Нормативно-правовая база реализации культурной политики
7	Тема 1.6. Современная система управления процессами культурного развития. Органы управления в сфере культуры
8	Тема 1.7. Экономические основания культурной политики
9	Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России
10	Тема 2.1. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная политика
11	Тема 2.2. Культура и искусство как объект культурной политики
12	Тема 2.3. Информационное обеспечение развития сферы культуры

- 13 Тема 2.4. Этнокультурное разнообразие и государственная культурная политика Российской Федерации
- 14 Тема 2.5. Культурно-языковая политика современной России
- 15 Тема 2.6. Личность и общество в контексте государственной культурной политики
- 16 Тема 2.7. Международная культурная политика Российской Федерации

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. Русская культура и государственная культурная политика.
2. Материальное культурное наследие.
3. Нематериальное культурное наследие
4. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации.
5. Региональный уровень реализации культурной политики.
6. Культурная политика как фактор регионального развития.
7. Российское культурное наследие за рубежом.
8. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.
9. Понятие «культурной политики».
10. Самоорганизация общества и организация культурных процессов со стороны государства: диалектика тенденций.
11. Средства осуществления культурной политики.
12. Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете культурной политики.
13. Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы культурной политики.
14. Принципы и механизмы законодательной деятельности в сфере культуры.
15. Анализ практики законодательной деятельности, сложившейся в РФ.
16. Органы и учреждения, реализующие культурную политику.
17. Законодательная база культурной политики.
18. Основные этапы становления и развития культурной политики в России.
19. Из истории культурной политики в России: картина мира и ценности культуры. XX-XXI века: искусство и политика.
20. Понятие «культурной революции».
21. Советская культура в свете проблем культурной политики государства.
22. Постсоветский этап развития культуры: новые формы и новые учреждения.
23. Культура и рынок.
24. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
25. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.

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

5.1. Основная литература

5. Басалаева, О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебно-методическое пособие / О. Г. Басалаева, Т. А. Волкова, Е. В. Паничкина. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 170 с. — ISBN 978-5-8154-0465-6 — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/156963>

6. Дюкин, С. Г. Концептуальные проблемы культурной политики : учебное пособие / С. Г. Дюкин, И. В. Самойлова. — Пермь : ПГИК, 2018. — 96 с. — ISBN 978-5-91201-271-6. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/155812>

5.2. Дополнительная литература

7. Приоритетные направления государственной культурной политики Российской Федерации : учебное пособие / С. Т. Баранов, В. В. Василенко, Л. В. Ванян [и др.] ; под редакцией В. Н. Грузкова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 169 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/155460>

8. Оганов, А.А. Теория культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90838>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 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

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

Специальность

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-
СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«История оркестровых стилей»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины: воспитание грамотного, образованного музыканта, освоившего историко-теоретические основы дирижерской профессии, понимающего взаимосвязь технологических аспектов оркестровых сочинений с процессом смены эпох, направлений и течений в истории музыки.

Задачи учебной дисциплины:

1. Формирование практических навыков, необходимых в будущей профессионально-педагогической деятельности;
2. Изучение этапов и путей развития симфонического оркестра;
3. Изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей групп и их функций в оркестре, принципов оркестровой драматургии;
4. Ознакомление студентов с важнейшими этапами эволюции музыкального мышления: от добаховской оркестровки до партитур XX-ого и XXI-ого веков.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает основные художественные течения и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствоведения и музыкального творчества; ОПК-1.2. Применяет методы научного исследования явлений музыкального искусства; совершенствует и развивает свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; ОПК-1.3. Интерпретирует музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		4	5
		32	32
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа	32	16	16

Учебные занятия семинарского типа	32	16	16
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	80	40	40
Вид промежуточной аттестации		зачет	диф.зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	4		

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
4 семестр	
1.	Тема 1. Понятие о симфоническом оркестре.
2.	Тема 2. Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв.
3.	Тема 3. Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в.
4.	Тема 4. Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — начало XIX в.
5.	Тема 5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в.
6.	Тема 6. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в.
7.	Тема 7. Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в.
5 семестр	
8.	Тема 8. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в.
9.	Тема 9. Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIX в.
10.	Тема 10. Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в.
11.	Тема 11. Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в.
12.	Тема 12. Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX вв.
13.	Тема 13. Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й половины XX в.
14.	Тема 14. Современная русская симфоническая музыка.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Тема 1. Понятие о симфоническом оркестре. Определение симфонического оркестра. Инструментальные группы, являющиеся обязательными компонентами симфонического оркестра. Состав групп деревянных духовых, медных духовых, ударных и струнных инструментов. Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра.

Тема 2. Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв. Инструментарий средневековья, эпохи возрождения и раннего барокко. Деятельность Дж. Габриели. Постепенный переход от

ансамблевого к оркестровому музицированию. Принципы формирования оркестровых составов. Выделение струнных инструментов как основополагающих в оркестре. Возникновение оперы. Творчество К. Монтеверди. Развитие инструментальных средств в эпоху барокко. Партия basso continuo. Оркестровые сочинения А. Корелли. Оркестр в операх Ж.-Б. Люлли и Г. Перселла.

Тема 3. Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в. Доклассический оркестр. Особенности оркестрового стиля И. С. Баха и Г. Ф. Генделя (симфоническое, оперное и ораториальное творчество). Жанр инструментального концерта в творчестве А. Вивальди. Переход к классицизму, связанный с преобладанием гомофонных жанров и типов фактур. Оперы Ж. Ф. Рамо.

Тема 4. Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — начало XIX в. Отход от полифонически-линейного мышления. Исчезновение в большинстве сочинений basso continuo. Осознание тембровых, динамических и пространственных эффектов оркестра. Оперная реформа К. В. Глюка. Дальнейшее укрепление гомофонных форм в творчестве композиторов-классиков. Становление и утверждение в творчестве композиторов мангеймской школы, Й. Гайдна и В. А. Моцарта малого симфонического оркестра. Расширение оркестровых средств в творчестве Л. ван Бетховена, возникновение большого симфонического оркестра.

Тема 5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в. Прогрессирующее развитие оркестрового инструментария в эпоху романтизма. Осознание самостоятельности основных оркестровых групп. Усиление колористической стороны звучания оркестра. Симфонические партитуры Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена. Оперные партитуры К. М. Вебера, Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Мейербера. Оркестровка романтизма в связи с возникновением и приоритетом программности. Влияние программности на восприятие тембра. Переосмысление тембровых качеств традиционных инструментов. Усиление группы деревянных духовых видами инструментами: флейта пикколо, английский рожок, кларнет in Es, басовый кларнет, контрафагот.

Тема 6. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в. Программный симфонизм Г. Берлиоза, его новации в инструментовке, фундаментальный труд «Большой трактат об инструментовке». Оркестровые сочинения Ф. Листа, сочетание «фортепианности» и подлинной оркестровой пространственности в его произведениях. Оперные романтические партитуры Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе. Симфонические романтические партитуры Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса. Возникновение хроматических медных инструментов, увеличение основных семейств духовых инструментов. Оркестровая реформа Р. Вагнера, ее связь с новым ощущением музыкального времени, влияние Вагнера на композиторов второй половины XIX века.

Тема 7. Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в. Расцвет национальных симфонических школ во 2-й половине XIX в. Оркестровое творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса, И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Позднеромантический оркестр. Симфонизм Г. Малера, его тяготение к большим составам оркестра, использование выразительных средств оркестра для раскрытия психологического содержания, тщательная детализация партитуры. Характерные черты оркестровки Р. Штрауса: расчет на чрезвычайно высокий технический уровень оркестрантов и дирижера; разнообразие оркестровой фактуры, ее сложность. Формирование импрессионистического оркестра, возникновение новых оркестровых красок. Симфонические произведения К. Дебюсси, М. Равеля.

Тема 8. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в. Перемены в трактовке оркестра, возникновение новых выразительных средств, формирование множества новых художественных направлений. Огромное стилевое многообразие музыки XX в. Нестабильность состава исполнителей во многих сочинениях. Особенности трактовки инструментов в музыке XX в.: предельная эксплуатация всех

технических ресурсов инструментов, концертное использование как принцип использования инструментов оркестра, необычайное возрастание роли ударных инструментов, выявление «ударных» возможностей традиционных неударных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Оркестровые сочинения А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, О. Мессиана, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернштейна, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Х. Лахенманна.

Тема 9. Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIX в. Исторический обзор ансамблево-оркестрового исполнительства в России. Музыкальное искусство в эпоху Петра I. Рождение первого придворного оркестра. Возникновение роговых оркестров. Создание придворных (государственных), частных и домашних (крепостных) оркестров и театров. Первые русские оперы, музыка к драматическим спектаклям. Ф. Г. Волков, Д. Зорин, М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, О. А. Козловский, Д. С. Бортиянский, М. С. Березовский, А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Е. Варламов.

Тема 10. Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в. М.И. Глинка как основоположник русской оркестровой школы. Основные черты глинкинского оркестра: максимальное использование чистых тембров, как сольных, так и групповых, резкие контрасты колорита, достигаемые сопоставлением чистых тембров, полная дифференциация функций трех основных групп (часто даже в tutti). «Заметки об инструментровке». Жанровый симфонизм в творчестве М. И. Глинки и его младшего современника А. С. Даргомыжского.

Тема 11. Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в. Особенности оркестровки композиторов-кучкистов М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Оркестр П. И. Чайковского. Линейность и красочность, сочетание чистых тембров и применение изысканных тембровых микстов, тембровая дифференциация функций.

Тема 12. Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX вв. Сочетание различных тенденций в русской симфонической музыке. Особенности трактовки оркестра, записи оркестровых партитур у различных композиторов. А. К. Лядов, С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский.

Тема 13. Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й половины XX в. Основные тенденции в современной отечественной оркестровой музыке. Индивидуальность исполнительских составов во многих сочинениях. Особенности трактовки традиционных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин, Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, М. Вайнберг, А. С. Караманов, К. Караев.

Тема 14. Современная русская симфоническая музыка. Московская композиторская школа: Р. К. Щедрин, А. Я. Эшпай, В. Г. Кикта, Н. И. Пейко, Б. А. Чайковский, К. Е. Волков, Г. В. Чернов, А. И. Головин, А. Л. Ларин, А. А. Муравлев, В. В. Пьянков, Ю. Н. Семашко. Санкт-Петербургская композиторская школа: С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская. 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. Формирование оркестра в эпоху барокко.
2. Классицизм и принципы оркестрового мышления Й. Гайдна.
3. Принципы оркестрового мышления В.А. Моцарта.
4. Принципы оркестрового мышления Л. Бетховена.
5. Симфонический оркестр в эпоху романтизма.
6. Особенности оркестрового творчества Ж.Бизе.
7. Новаторские принципы и особенности оркестрового творчества Ф. Шуберта.
8. Особенности оркестрового творчества К. Вебера.
9. Особенности оркестрового творчества Г. Берлиоза.
10. Использование средств оркестровой выразительности в творчестве импрессионистов.
11. Особенности русского симфонизма.
12. Основные стилевые черты оркестровки раннего П.И. Чайковского.
13. Характерные особенности оркестрового стиля А.К. Лядова.
14. Характерные особенности оркестрового стиля С.В. Рахманинова.
15. Об эволюции оркестрового стиля С.В. Рахманинова.
16. Традиции и новаторство в оркестровом мышлении С.С. Прокофьева.
17. Традиции и новаторство в оркестровом мышлении Д.Д. Шостаковича.
18. Филигранность как оркестровый стиль Э.В. Денисова.
19. Полистилистика в произведениях А.Г. Шнитке.
20. Особенности оркестрового мышления американских композиторов XX века (С. Барбер, Ч. Айвз и др.).
21. Тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.
22. Тенденции и перспективы развития оркестровой музыки XXI вв.

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. Маковский, Э.С. Часть 1 : Оркестровая фактура : Методическая разработка для преподавателей класса инструментовки по специальности 070102.52 "Инструментальное исполнительство" (инструменты народного оркестра) / Э.С. Маковский. — Москва : Современная музыка, 2017, 2014. — 36 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=317.

5.2. Дополнительная литература

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

2. Князева, Н. Инструментоведение : учебное пособие по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство» / Н. Князева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 147 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/79426>.

3. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56602. — ISBN 978-5-8114-0950

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История оркестровых стилей» 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 готовится 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
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН**

Специальность
**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-
СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Методика преподавания профессиональных дисциплин»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Цель учебной дисциплины: воспитание грамотного, образованного музыканта, владеющего методикой преподавания дирижерских профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и навыками коммуникативной воспитательной работы.

Задачи учебной дисциплины:

1. Овладение будущим педагогом обширными теоретическими сведениями и практическими навыками, необходимыми в будущей профессионально-педагогической деятельности.
2. Изучение теоретических основ дирижирования, инструментоведения, инструментовки и чтения партитур.
3. Овладение методикой преподавания профессиональных дирижерских дисциплин. изучение методической литературы освоение педагогического репертуара.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		6
	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:		
Учебные занятия лекционного типа	16	16
Учебные занятия семинарского типа	16	16
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	4	4
Вид промежуточной аттестации	36	Экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
6 семестр	
1.	Тема 1. Содержание, цели и задачи курса. Предмет «Дирижирование» как средство музыкального воспитания. Специфика дирижерской профессии и особенности дирижерской педагогики
2.	Тема 2. Задачи обучения в среднем звене. Место и значение специальных дирижерских дисциплин в системе среднего специального музыкального образования.
3.	Тема 3. Основные этапы развития дирижерского искусства.
4.	Тема 4. Основы профессиограммы руководителя оркестрового коллектива. Профессиональные и личностные качества дирижера-руководителя творческого коллектива. Дирижерская одаренность. Личность педагога-музыканта, основные направления его деятельности.
	Тема 5. Основные принципы постановки дирижерского аппарата.
5.	Дирижерские средства выразительности: жест, мимика, корпус. Структура дирижерского жеста. Ауфтакт, его содержание и роль в процессе дирижирования.

6. Тема 6. Работа над дирижерской техникой. Схемы тактирования. Паузы. Фермата как средство выразительности. Вопросы независимости и самостоятельности движений рук.
7. Тема 7. Основные этапы работы над произведением. Первоначальное знакомство с произведением. Разбор текста. Детальная работа над произведением. Работа над художественным образом музыкального произведения. Подготовка произведения к концертному (экзаменационному) исполнению.
8. Тема 8. Задачи управления темпом и его модификациями, динамикой, оркестровой фактурой музыкального произведения в классе дирижирования. Работа над ансамблем. Методы дирижерского освоения музыкального произведения.
9. Тема 9. Взаимодействие предметов дирижерского цикла. Методика преподавания чтения оркестровых партитур. Обзор учебных пособий и методической литературы. Педагогический репертуар. Методика преподавания инструментовки. Обзор учебных пособий и методической литературы. Педагогический репертуар.
10. Тема 10. Организация педагогического процесса в колледже. Урок – основная форма учебно-воспитательной работы со студентами. Ведение учебной документации

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. Педагогическая составляющая многофункциональной деятельности дирижера.
2. Личность дирижера оркестра в музыкальном колледже.
3. О критериях выбора дирижерского темпа.
4. Современные дирижерские школы.
5. Значение для дирижерской педагогики книги И. Маркевича «Органный пункт»
6. Важность штриховой культуры дирижера и в преподавании дирижирования.
7. Особенности дирижерского исполнения произведений с полифонической фактурой.
8. Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением.
9. Методы развития творческой активности и самостоятельности студента.
10. Метод освоения партитуры по составным элементам: темп, фактура, тембры, динамика.
11. Тембровые особенности эпизодических ударных инструментов.
12. Анализ средств выразительности и средств мануального воплощения.

13. Специфические особенности дирижерского внимания и педагогические условия его развития.
14. Моделирование репетиционного процесса на уроке дирижирования с целью подготовки студента к репетиции с оркестром.
15. «Репертуарная политика» оркестра.
16. Связь репертуара с задачами постановки дирижерского аппарата и первоначальными основами дирижерской техники.

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>.
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. Ч. 1 : Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : В 2-х частях : сборник научных статей. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 277 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63609>.
2. Буянова, Н. Работа с детским хором: теория и методика : Учебно-методическое пособие / Н. Буянова. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2015. — 141 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=107.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 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 готовится 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

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Специальность

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-
СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Дирижирование**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальности **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Курс «Дирижирование» направлен на подготовку квалифицированных дирижеров профессиональных, учебных симфонических или камерных оркестров музыкальных театров.

Задачи учебной дисциплины:

1. Освоение приемов и элементов мануальной техники;
2. Осознанное выполнение музыкальных художественно-исполнительских задач; посредством мануальной техники;
3. Приобретение важнейших дирижерских качеств: воли, артистизма, активности слухового восприятия, внимания, памяти, ощущения образности музыкальной ткани; развитие дирижерского мышления на основе грамотного и подробного теоретически-исполнительского анализа партитуры;
4. Овладение методикой самостоятельной работы над партитурой; • формирование умений и навыков взаимодействия с творческим коллективом в процессе дирижерских занятий в классе и в процессе репетиционной работы с оркестром;
5. Изучение оперно-симфонического репертуара;
6. Развитие исполнительских способностей студента, базирующееся на изучении музыкальных произведений различных направлений, эпох, жанров и стилей.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов; ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения, записанный различными способами нотации.
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК- 6.1. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.
Концертное исполнение музыкальных произведений в качестве дирижера оперно-симфонического оркестра	ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными творческими коллективами (оркестрами). Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную	ПК-1.1. Знает специфику различных исполнительских стилей; ПК-1.2. Владеет разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений; ПК-1.3. Способен дирижировать профессиональными и учебными творческими коллективами (оркестрами).

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	312	32	32	32	32	32	32	32	32	32	24
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем: индивидуальные занятия	312	32	32	32	32	32	32	32	32	32	24
Самостоятельная работа обучающихся, всего	1938	13	13	220	220	220	220	256	256	256	264
Вид промежуточной аттестации	342	экз. 27	экз. 27	экз. 36	экз. 36	экз. 36	экз. 36	экз. 36	экз. 36	экз. 36	экз. 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	72	2	2	8	8	8	8	9	9	9	9

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1 семестр	
1.	Раздел 1. Тема 1.1. Изучение симфонических произведений эпохи классицизма. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях И.Гайдна, В. Моцарта Тема 1.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов первой половины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана
2 семестр	
2.	Раздел 2. Тема 2.1. Изучение симфонических произведений эпохи классицизма. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях Л. Бетховена. Тема 2.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов первой половины XIX века. Работа над развитием дирижерских

исполнительских навыков в произведениях К. М. Вебера, Дж. Россини, В. Беллини.

3 семестр

3. **Раздел 3.** Тема 3.1. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов середины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Ф. Листа, Дж. Верди, Ж. Бизе.

Тема 3.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов второй половины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса и др.

4 семестр

4. **Раздел 4.** Тема 4.1. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов середины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса.

Тема 4.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов второй половины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Р. Штрауса, Г. Малера.

5 семестр

5. **Раздел 5.** Тема 5.1. Изучение симфонических произведений композиторов – импрессионистов. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений К. Дебюсси, М. Равеля.

Тема 5.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов XX века. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернштейна и др.

6 семестр

6. **Раздел 6.** Тема 6.1. Изучение симфонических произведений русских композиторов середины — 2-й половины XIX в. Работа над художественно-

техническим воплощением музыкальных произведений М. Балакирева, А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.

Тема 6.2. Изучение симфонических произведений русских композиторов конца XIX — 1-й половины XX вв. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений А. Лядова, С.Танеева, А. Глазунова, А. Аренского, В. Калинникова, А. Скрябина, Р. Глиэра, Н. Мясковского.

7 семестр

7. **Раздел 7.** Тема 7. 1. Изучение симфонических произведений русских композиторов в середине — 2-й половине XIX в. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений П. Чайковского.

Тема 7.2. Изучение симфонических произведений русских композиторов конца XIX — 1-й половины XX вв. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений С. Рахманинова

8 семестр

8. **Раздел 8.** Тема 8. 1. Изучение симфонических произведений русских композиторов середины — 2-й половины XX в. С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Г. Свиридова, В. Гаврилина, К. Караева.

Тема 8.2. Изучение симфонических произведений современных композиторов Московской композиторской школы: Р. Щедрин, А. Эшпай, В. Кикта, Н. Пейко, Б. Чайковский и Санкт-петербургской композиторской школы: С. Слонимский.

9 семестр

9. **Раздел 9.** Тема 9. 1. Подготовка программы государственного экзамена.

Тема 9. 2. Изучение симфонических произведений композиторов середины — 2-й половины XX в. Д. Шостаковича, Э. Денисова, С. Губайдулиной, А. Шнитке.

10 семестр

10. **Раздел 10.** 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 развитием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях И.Гайдна, В. Моцарта

Тема 1.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов первой половины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. *Методика работы над развитием исполнительских навыков.*
2. **Стилевые особенности эпохи классицизма и их отражение в дирижерской технике.**
3. **Стилевые особенности эпохи романтизма и их отражение в дирижерской технике.**

Вопросы для самоподготовки:

1. Самостоятельное изучение партитур 3 – 4 произведений для симфонического оркестра.
2. Коррекция навыков тактирования сложных, несимметричных и переменных размеров.
3. Самостоятельное изучение стиливых особенностей композиторов эпохи классицизма и романтизма.

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

Примерный репертуарный список к разделу 1:

- Гайдн Й. Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
Концерты для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 104
- 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 Сералия»,
«Свадьба Фигаро», «Так поступают все»

- 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
- 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

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 2. Тема 2.1. Изучение симфонических произведений эпохи классицизма. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях Л. Бетховена.

Тема 2.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов первой половины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях К. М. Вебера, Дж. Россини, В. Беллини.

Перечень изучаемых элементов содержания:

- 1. Методика работы над развитием исполнительских навыков.*
- 2. Стилиевые особенности эпохи классицизма и их отражение в дирижерской технике.**
- 3. Стилиевые особенности эпохи романтизма и их отражение в дирижерской технике.**

Вопросы для самоподготовки:

1. Принципы и методы самостоятельного изучения партитур 3 – 4 произведений для симфонического оркестра.
2. Самостоятельное изучение стилиевых особенностей композиторов эпохи классицизма и романтизма.
3. Прослушивание грамзаписей, аудио-, видео – материалов.

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

Примерный репертуарный список к разделу 2:

- 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
- Вебер К. Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон»,
«Эврианта»
- Россини Д. Увертюры к операм: «Вильгельм Телль», «Золушка»,
«Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Сорока-
воровка», «Шелковая лестница»

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 3. Тема 3.1. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов середины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Ф. Листа, Дж. Верди, Ж. Бизе.

Тема 3.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов второй половины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса и др.

Перечень изучаемых элементов содержания:

- 1. Методика работы над совершенствованием исполнительских навыков на материале симфонических партитур композиторов** середины XIX века.
- 2. Стилиевые особенности** произведений зарубежных композиторов второй половины XIX века **и их отражение в дирижерской технике.**

Вопросы для самоподготовки:

1. Поиск способов коррекции дирижерских приемов для выразительного исполнения произведений Ф. Листа, Дж. Верди, Ж. Бизе и др..
2. Самостоятельное изучение стилиевых особенностей произведений зарубежных композиторов Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса и др.
3. Прослушивание грамзаписей, аудио-, видео – материалов для сравнения интерпретаций.

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

Примерный репертуарный список к разделу 3:

- Бизе Ж. «Арлезианка», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме А. Доде
Симфония C-dur
- Верди Дж. Увертюры к операм: «Луиза Миллер», «Сила судьбы»,
«Сицилийская вечерня»
- 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
- Лист Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Прелюды», симфоническая поэма «Тассо», симфоническая
поэма
- Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3, 5, 6
«Финляндия», симфоническая поэма

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 4. Тема 4.1. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов середины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса.

Тема 4.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов второй половины XIX века. Работа над развитием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Р. Штрауса, Г. Малера.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Особенности музыкального языка, формы и логики развития материала, штрихов и оркестровых приемов исполнения в работе над произведениями С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса и др.

2. Стилиевые особенности симфонических произведений композиторов второй половины XIX века Р. Штрауса, Г. Малера. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков.

Вопросы для самоподготовки:

1. Анализ характерных особенностей оркестровки, формы, темпа в изучаемых произведениях.
2. Методика работы над совершенствованием средств дирижерской выразительности в изучаемых произведениях.
3. Музыкально-теоретический, структурный и фактурный и исполнительский анализ произведений А. Брукнера, И. Брамса

Практическое задание к разделу 4. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над развитием исполнительских умений и навыков в произведениях.

Примерный репертуарный список к разделу 4:

- 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
- Брукнер А. Симфония № 4
- Малер Г. Вокальные циклы
 - Симфонии №№ 1, 4 – 7
- 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
 - «Фаэтон», симфоническая поэма
- Франк С. «Проклятый охотник», симфоническая поэма
 - Симфония ре минор

Штраус Р. «Дон Жуан», симфоническая поэма
«Смерть и просветление», симфоническая поэма
«Тиль Уленшпигель», симфоническая поэма

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 5. Тема 5.1. Изучение симфонических произведений композиторов – импрессионистов. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений К. Дебюсси, М. Равеля.

Тема 5.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов XX века. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернштейна и др.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методика работы над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков на произведениях К. Дебюсси, М. Равеля.
2. Стилиевые особенности симфонических произведений зарубежных композиторов XX века и работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений Б. Бартока, Д. Мийо, Ф. Пуленка, Б. Бриттена и др.

Вопросы для самоподготовки:

1. Самостоятельная работа над музыкально-теоретическим, структурным, фактурным и исполнительским анализом произведений К. Дебюсси, М. Равеля.
2. Методика выявления стилиевых закономерностей изучаемых произведений и их влияние на дирижерскую интерпретацию.
3. Самостоятельная работа по освоению стилистики композиторов – импрессионистов.

Практическое задание к разделу 5. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над развитием исполнительских умений и навыков в произведениях.

Примерный репертуарный список к разделу 5:

Дебюсси К. «Море», три симфонических эскиза
Ноктюрны для хора и оркестра
«Образы», сюита ля оркестра

«Послеполуденный отдых фавна»

- 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
- Барток Б. Музыка для струнных, ударных и челесты
Концерт для оркестра
Сюиты для оркестра
«Чудесный мандарин», сюита из балета
- Бриттен Б. Вариации и фуга на тему Перселла
- Гершвин Дж. «Рапсодия в стиле блюз»
- Онеггер А. «Летняя пастораль», пьеса для оркестра
«Пасифик 231», пьеса для оркестра
Симфонии №№ 1 – 5
- Хиндемит П. «Гармония мира», симфония
«Художник Матис», симфония

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

Раздел 6. Тема 6.1. Изучение симфонических произведений русских композиторов середины — 2-й половины XIX в. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений М. Балакирева, А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.

Тема 6.2. Изучение симфонических произведений русских композиторов конца XIX — 1-й половины XX вв. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений А. Лядова, С.Танеева, А. Глазунова, А. Аренского, В. Калинникова, А. Скрябина, Р. Глиэра, Н. Мясковского.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методика работы над развитием исполнительского мастерства на произведениях М. Балакирева, А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова и др.

2. Стилевые особенности симфонических произведений русских композиторов XX века и работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений А. Лядова, С.Танеева, А. Глазунова, А. Аренского, В. Калинникова, А. Скрябина, Р. Глиэра, Н. Мясковского.

Вопросы для самоподготовки:

1. Анализ и самостоятельная работа по изучению партитур русских композиторов середины — 2-й половины XIX в.

2. Коррекция дирижерских исполнительских навыков в самостоятельной работе на музыкальном материале произведений русских композиторов конца XIX — 1-й половины XX вв.

3. Самостоятельная работа с рекомендуемой литературой по предмету, с аудиозаписями художественных образцов.

Практическое задание к разделу 6. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над развитием исполнительских умений и навыков в произведениях.

Примерный репертуарный список к разделу 6:

- Балакирев М. Симфония № 2
Симфоническая поэма «Тамара»
- Бородин А. «В Средней Азии», музыкальная картина
«Князь Игорь», увертюра и Половецкие пляски из оперы
Симфонии №№ 1 – 3
- 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
- Калинников В. Симфонии №№ 1 и 2

- Лядов А «Баба-яга»
«Волшебное озеро»
Восемь русских народных песен для оркестра
«Кикимора»
- Мусоргский М. «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
Ночь на лысой горе
- Мясковский Н. Симфонии №№ 3, 5, 6, 21, 27
- Римский-Корсаков Н. «Антар» (Симфония № 2)
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
- Скрябин А. Концерт для фортепиано с оркестром
«Мечты», прелюдия для оркестра
«Поэма экстаза»
Симфонии №№ 1 – 3
- Танеев С. «Орестея», увертюра к опере
Симфония № 4

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 7. Тема 7. 1. Изучение симфонических произведений русских композиторов в середине — 2-й половине XIX в. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений П. Чайковского.

Тема 7.2. Изучение симфонических произведений русских композиторов конца XIX — 1-й половины XX вв. Работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений С.Рахманинова.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методика работы над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков на произведениях П. Чайковского.
2. Стилиевые особенности симфонических произведений русских композиторов конца XIX — 1-й половины XX вв. и работа над художественно-техническим воплощением музыкальных произведений С.Рахманинова и др.

Вопросы для самоподготовки:

1. Самостоятельная работа над музыкально-теоретическим, структурным, фактурным и исполнительским анализом произведений П. Чайковского.
2. Методика выявления стилиевых закономерностей изучаемых произведений и их влияние на дирижерскую интерпретацию.
3. Самостоятельная работа по освоению стилистики русских композиторов конца XIX — 1-й половины XX вв.

Практическое задание к разделу 7. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над развитием исполнительских умений и навыков в произведениях.

Примерный репертуарный список к разделу 7:

- 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
- 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

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 8. Тема 8. 1. Изучение симфонических произведений русских композиторов середины — 2-й половины XX в. С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Г. Свиридова, В. Гаврилина, К. Караева.

Тема 8.2. Изучение симфонических произведений современных композиторов Московской композиторской школы: Р. Щедрин, А. Эшпай, В. Кикта, Н. Пейко, Б. Чайковский и Санкт-петербургской композиторской школы: С. Слонимский.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Особенности музыкального языка, формы и логики развития материала, штрихов и оркестровых приемов исполнения в работе над произведениями С. Прокофьева
2. Стилиевые особенности симфонических произведений современных композиторов Московской композиторской школы. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков.

Вопросы для самоподготовки:

1. Анализ характерных особенностей оркестровки, формы, темпа в изучаемых произведениях.
2. Методика работы над совершенствованием средств дирижерской выразительности в изучаемых произведениях.
3. Музыкально-теоретический, структурный и фактурный и исполнительский анализ произведений С. Прокофьева.

Практическое задание к разделу 8. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над развитием исполнительских умений и навыков в произведениях.

Примерный репертуарный список к разделу 8:

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

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

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 9. Тема 9. 1. Подготовка программы государственного экзамена.

Тема 9. 2. Изучение симфонических произведений композиторов середины — 2-й половины XX в. Д. Шостаковича, Э. Денисова, С. Губайдулиной, А. Шнитке.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Особенности музыкального языка, формы и логики развития материала, штрихов и оркестровых приемов исполнения в работе над произведениями программы государственного экзамена.

2. Стилиевые особенности симфонических произведений композиторов середины — 2-й половины XX в. Д. Шостаковича, Э. Денисова, С. Губайдулиной, А. Шнитке.

Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков.

Вопросы для самоподготовки:

1. Подготовка плана репетиционной работы программы Государственного экзамена.
2. Самостоятельное изучение партитуры для репетиции с оркестровым коллективом.
3. Работа с аудиозаписями художественных образцов.

Практическое задание к разделу 9. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальными произведениями. Репетиционная работа с оркестровым коллективом.

Примерный репертуарный список к разделу 9:

Губайдулина С. Семь слов Христа для виолончели, баяна и струнных

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

Шнитке А. «Гоголь-сюита»` в восьми частях (Сюита из музыки к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка»)

Форма рубежного контроля – Дирижирование двумя разнохарактерными и разно стилиевыми произведениями наизусть, коллоквиум.

РАЗДЕЛ 10. 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 10. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальными произведениями. Репетиционная работа с оркестровым коллективом. Работа над целостностью формы исполняемых произведений.

Форма итогового контроля – Дирижирование симфоническим оркестром. Экзамен.

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>.
3. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании : Учебное пособие / Ф. Вейнгартнер. — Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63274>. — ISBN 978-5-7379-0811-9.5.2.
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. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта : учебное пособие / Б.С. Рачина. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58833. — ISBN 978-5-8114-1776-6.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «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 ОРКЕСТРОМ**

Специальность
**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-
СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Методика и практика работы с оркестром»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.03.05 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Методика и практика работы с оркестром» является формирование всесторонне развитой личности дирижера, обладающего навыками управления оркестровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной программы; развитие профессиональных представлений о комплексном характере проблем оркестрового исполнительства, изучение методических принципов и приемов репетиционной работы дирижера с оркестром, усвоение особенностей аккомпанирования солистам-инструменталистам, вокалистам.

Задачи учебной дисциплины:

1. Приобретение знаний в области организации и ведения репетиционной работы с оркестром и подготовки к концертному исполнению;
2. Изучение особенностей художественных и технических возможностей симфонического оркестра, форм и методов репетиционной работы;
3. Развитие навыков планирования репетиционной работы;
4. 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:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов по разработанным идеям; УК-3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.
Концертное исполнение музыкальных	ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и	ПК-1.1. Знает специфику различных исполнительских стилей; ПК-1.2. Владеет разнообразным по

произведений в качестве дирижера оперно-симфонического оркестра	учебными творческими коллективами (оркестрами). Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений; ПК-1.3. Способен дирижировать профессиональными и учебными творческими коллективами (оркестрами).
---	--	--

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2916											
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	1560	160	160	160	160	160	160	160	160	160	120	
Учебные занятия лекционного типа												
Учебные занятия семинарского типа	1560	160	160	160	160	160	160	160	160	160	120	
В том числе индивидуальные												
Самостоятельная работа обучающихся, всего	1248	20	20	128	128	128	128	164	164	164	204	
Вид промежуточной аттестации	108	диф. зачет	диф. зачет	диф. зачет	диф. зачет	диф. зачет	диф. зачет	диф. зачет	диф. зачет	экз. 36	экз. 36	экз. 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		81										

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1 семестр	
1.	Тема 1. Содержание, цели и задачи курса (вводная лекция).
2.	Тема 2. Вопросы теории дирижерского искусства
2 семестр	
3.	Тема 3. Вопросы дирижерской интерпретации.
4.	Тема 4. Формирование творческого коллектива и организация его деятельности.
3 семестр	
5.	Тема 5. Основные виды репетиционной работы.

6.	Тема 6. Основные этапы репетиционного процесса.
4 семестр	
7.	Тема 7. Содержание репетиционного процесса.
8.	Тема 8. Специфика оркестрового исполнительства
5 семестр	
9.	Тема 9. Психологические и организационные особенности репетиционной работы с оркестром
10.	Тема 10. Особенности репетиционного процесса при работе над аккомпанементом.
6 семестр	
11.	Тема 11. Анализ типичных ошибок репетиционного процесса
7 семестр	
12.	Тема 12. Профессиональные и личностные качества дирижера-руководителя творческого коллектива.
8 семестр	
13.	Тема 13. Воспитательная работа руководителя с коллективом.
9 семестр	
14.	Тема 14. Основные направления формирования репертуара симфонического оркестра.
10 семестр	
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 дирижёров 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:

17. Дирижерское исполнительство как явление музыкального искусства
18. Дирижирование как средство музыкального воспитания
19. Интерпретация — высшее выражение творческого взаимодействия дирижера и оркестра.
20. Историческая эволюция дирижерского искусства
21. Концерт — форма реализации интерпретации
22. Культурно-исторические предпосылки развития профессионального дирижерско-оркестрового мастерства.
23. Личность дирижера.
24. О критериях выбора дирижерского темпа.
25. О работе над техникой дирижирования.
26. Овладение навыками оркестрового переложения в процессе профессиональной подготовки современного дирижера.
27. Проблема интерпретации в современной музыке.
28. Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности.
29. Психологические особенности работы с оркестром.
30. Репетиция — этап становления дирижерской интерпретации
31. Роль дирижерского искусства в культурно-историческом процессе
32. Роль традиции в оркестровом исполнительстве.
33. Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением.
34. Самостоятельная работа дирижера.
35. Современные дирижерские школы.
36. Современный симфонический оркестр и его репертуар.
37. Специфика оркестрового исполнительства.
38. 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»

Глинка М.	Симфонии № 4,5 Произведения для симфонического оркестра Увертюры, танцы из опер
Глиэр Р.	Концерт для голоса с оркестром Балетные сюиты № 1,2
Губайдуллина С.	Семь слов для струнного оркестра
Денисов Э.	Вариации на тему хорала И.С.Баха
Кабалевский Д.	Сюита из оперы «Кола Брюньон»
Калинников В.	Симфония № 1
Канчели Г.	Симфонии
Караев К.	Симфоническая поэма «Лейли и Меджнун» Сюиты из балетов «Семь красавиц», «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
Мяковский Н.	Симфонии
Прокофьев С.	Симфонии № 1,5,7 Сюиты из опер и балетов «Петя и волк» Концерты
Рахманинов С.	Юношеская симфония d-moll Симфоническая фантазия «Утес» Танцы из оперы «Алеко» Концерты для фортепиано с оркестром
Римский-Корсаков Н.	Три музыкальные картины из оперы «Сказка о царе Салтане» Испанское каприччио Увертюры к операм
Скрябин А.	Симфоническая поэма «Мечты»
Стравинский И.	Сюита из балета «Поцелуй феи»
Танеев С.	Симфония № 4 «Иоанн Дамаскин» Антракты из оперы «Орестея»
Хачатурян А.	Симфонии № 1,2 Сюиты из балетов
Чайковский П.	Симфонии Увертюры-фантазии Сюиты из балетов «Моцартиана» Серенада для струнного оркестра Итальянское каприччио Концерты для фортепиано и скрипки с оркестром
Шнитке А.	Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Кончерто гроссо № 2 Концерт для фортепиано и струнного оркестра Ревизская сказка
Шостакович Д.	Симфонии № 1,5,9,13,14 Праздничная увертюра Сюиты из балетов

Щедрин Р. Сюита из музыки к кинофильму «Овод»
Концерты
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 fuga 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

ФОРТЕПИАНО

Специальность

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)

Уровень образования

высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Фортепиано**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Фортепиано» – совершенствование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, дающее возможность широкого использования фортепиано в профессиональной деятельности обучающегося.

Задачи учебной дисциплины:

1. накопление посредством фортепианной игры музыкально-художественных впечатлений, воспитание на этой основе художественного вкуса и формирование профессиональной культуры;
2. воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности на фортепиано;
3. овладение пианистическими средствами выразительности и техническими приемами, необходимыми для раскрытия музыкальной образности интерпретируемых сочинений;
4. развитие фортепианных и исполнительских навыков в объеме, позволяющем на достаточном профессиональном уровне исполнять необходимый музыкальный материал, как в учебной, так и в последующей профессиональной деятельности;
5. совершенствование умения музицировать в ансамблях разных составов, читать с листа;
6. развитие профессиональной самостоятельности обучающегося;
7. обучение различным исполнительским методам работы над произведением;
8. накопление опыта публичного исполнения фортепианного репертуара (сольно и в ансамбле);
9. формирование готовности к осуществлению музыкально-просветительской миссии в обществе.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов; ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения, записанный различными способами нотации.
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения	ОПК- 6.1. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками

внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, всего	112	92	20
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	4	3	1

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

14.	Раздел 1 Изучение фортепианной литературы (сольной и ансамблевой) с целью развития игрового аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями
15.	Раздел 2 Умение играть в ансамбле, аккомпанировать, читать с листа и транспонировать
Форма промежуточной аттестации - зачет	
3.	Раздел 3 Изучение учебного музыкального материала других дисциплин с применением фортепиано (ознакомление с музыкальной литературой)
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

№ п/п	Раздел, тема	Форма академической активности	Форма рубежного текущего контроля
1	2	4	8
1.	Раздел 1 Изучение собственно фортепианной литературы (сольной и ансамблевой) с целью развития игрового аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями	Подготовка к практическим занятиям	Прослушивание
2.	Раздел 2 Умение играть в ансамбле, аккомпанировать, читать с листа и транспонировать	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины	Прослушивание
3.	Раздел 3	Подготовка к практическим занятиям,	Прослушивание

	Изучение учебного музыкального материала других дисциплин с применением фортепиано (ознакомление с музыкальной литературой)	самостоятельное изучение разделов дисциплины	
--	---	--	--

16. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1: Изучение собственно фортепианной литературы (сольной и ансамблевой) с целью развития игрового аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями

Цель: Способность демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение (сольно и в ансамбле) в соответствии с замыслом композитора.

Примерный репертуарный список к разделу 1:

1. Педагогический репертуар ДМШ. 5 класс. Этюды советских композиторов. / Сост. В.Дельнова, В.Натансон. – М., 1966
2. Педагогический репертуар ДМШ. 6 класс. Этюды. В. 3. / Сост. В.Натансон. – М., 1973
3. Педагогический репертуар ДМШ. 7 класс. / Сост. А.Руббах (Беннет В.Токката; Граун К.Жига). – М., 1967
4. Педагогический репертуар ДМШ. 7 класс. Этюды. / Сост. В.Натансон. – М., 1976
5. Педагогический репертуар ДМШ. Разные авторы. / Сост. А.Батагова. – М., 1966
6. Педагогический репертуар ДМШ. Старшие классы. Этюды. В. I. / Сост. А.Бакулов. – М., 1967
7. Педагогический репертуар ДМШ. Старшие классы. Этюды. В. II. / Сост. А.Бакулов. – М., 1968
8. Педагогический репертуар музыкальных училищ. I курс. Этюды. В. 12. / Сост. В.Белов. – М., 1968
9. Педагогический репертуар музыкальных училищ. II курс. В 8. / Сост. В.Белов. – М., 1967
10. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Избранные октавные этюды. / Сост. В.Малинников. – М., 1968
11. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Пьесы В. I. / Сост. В.Белов. – М., 1965
12. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Этюды. I курс. / Ред. К.Сорокин. – М., 1959

Примерный репертуарный список к разделу 1 (2)

1. Александров А. 3-х голосная fuga соль-минор соч. 33
2. Барток Б. Микрокосмос: №117 Бурре; №121 Двухголосный этюд; № 145 Хроматическая инвенция
3. Бах В.Ф. Fuga Ре мажор (48)
4. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Тетр. I Двенадцать маленьких прелюдий: №4 Ре мажор. Тетр. II Шесть маленьких прелюдий: №5 Ми мажор; № 6 ми минор; № 4 Трехголосная fuga До мажор; № 5 Трехголосная fuga До мажор; № 6 Прелюдия с фугеттой ре минор. Fuga Соль мажор. Двухголосные инвенции: №2 до минор; № 3 Ре мажор; № 9 фа минор; № 10 Соль мажор; № 11 соль минор; № 1 Ре мажор; № 9 фа минор; № 10 соль мажор; № 11 соль минор; № 14 Си-бемоль мажор; № 15 си минор. Трехголосные инвенции: № 2 до минор № 6 Ми мажор; № 11 соль минор. Французские сюиты: № 2 до минор: Сарабанда. Куранта; № 3 си минор: Аллеманда. Сарабанда. Менуэт; № 5 Соль мажор: Гавот, Fuga ми минор. Хоральная прелюдия ре минор. Хоральная прелюдия. Соль мажор
5. Бах И.С.-Гедике А. Хоральная прелюдия си минор
6. Букстехуде Д. 3 органнe прелюдии в переложении В.С.Белова: №№1, 3
7. Гендель Г.Ф. Чакона Соль-мажор; Фугетта Фа-мажор; Каприччио соль-минор, Сюиты. Тетр. 2 соль минор: Аллеманда. Куранта. Сарабанда. Жига.
8. Глинка М. 3-х голосная fuga ля-минор; 3-х голосная fuga Ми-бемоль мажор
9. Голубев Е. Fuga ре-минор соч. 27
10. Григ Э. Канон си-бемоль минор
11. Дварионас Б. Произведения для фортепиано: Три микропрелюдии
12. Лядов А. 3-х голосная fuga фа-диез минор соч.41; 3-х голосная fuga Ре-минор соч. 41
13. Осокин М. Fuga Ре-минор
14. Перселл Г. Граунд
15. Регер М. 3-х голосная fuga соль-минор соч. 17 № 16
16. Римский-Корсаков Н. Трехголосная фугетта соль минор, Прелюдия Соль мажор (49)
17. Телеман Г.-Ф. Фантазия си минор
18. Фишер К. Прелюдия и fuga фа-диез минор; Прелюдия и fuga Ля-бемоль мажор
19. Форэ Г. Fuga ля минор (49)
20. Франк Ц. Канон Ми-мажор
21. Фрескобальди Дж. Три фуги: Ми мажор; До мажор; ля минор
22. Чюрленис М. Канон-хорал
23. Шостакович Д.Д. Прелюдия (Fuga) ми-минор соч. 34 № 4
24. Шуман Р. Пьеса в форме фуги ля минор

Примерный репертуарный список к разделу 1 (3):

1. Педагогический репертуар: Сонатины и вариации. 7 класс ДМШ. В. 2. / Ред. В.Дельнова, А.Руббах. – М., 1970
2. Педагогический репертуар: Этюды. В. 4. IV класс ДМШ. / Сост. В.Дельнова. – М., 1974
3. Полифонические пьесы русских композиторов. В. I. / Сост. Э.Бабасян. – М., 1979
4. Полифонические пьесы. Старшие классы ДМШ. В. 2. / Сост. Л.Ройзман. – М., 1976
5. Пьесы в форме вариаций. В. 2. Старшие классы ДМШ. / Сост. А.Батагова. – М., 1967
6. Пьесы в форме вариаций. Старшие классы ДМШ. / Сост. А.Батагова. – М., 1965
7. Пьесы виртуозного характера. В. I. / Сост. Э.Федорченко, Е.Эфрусси. М., 1965
8. Пьесы виртуозного характера. В. II. / Сост. Э.Федорченко, Е.Эфрусси. М., 1965

9. Пьесы зарубежных композиторов. В.2. Средние и старшие классы ДМШ. / Сост. Е.Тимакин. – М., 1969
10. Пьесы композиторов стран народной демократии. В. II. / Сост. Н.Кувшинников. – М., 1963
11. Пьесы литовских композиторов. / Сост. А.Балтренене. – М., 1968
12. Пьесы на народные темы для фортепиано. VI класс ДМШ. / Сост. Б.Розенгауз. М., 1965
13. Пьесы на народные темы для фортепиано. VII класс ДМШ. / Сост. Б.Розенгауз – М., 1965
14. Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов. Вып. 3
15. Пьесы советских композиторов. VI-VII классы ДМШ. / Сост. Е.Орлова. – М., 1968
16. Пьесы советских композиторов. Старшие классы ДМШ. / Сост. Л.Баренбойм. – Л., 1967
17. Пьесы современных зарубежных композиторов. / Сост. Н.Копчевский. – М., 1968
18. Пьесы современных французских композиторов. / Ред. М.Лалинов. – М., 1965
19. Пьесы украинских композиторов. III-VII классы ДМШ. Сост. Б.Милич. – М., 1967
20. Пьесы украинских композиторов. Педагогический репертуар ДМШ. / Сост. Б.Милич. – М., 1971
21. Пьесы финских композиторов. / Сост. В.Дельнова. М., 1964
22. Русская клавирная музыка. / Ред. Н.Копчевский. – М., 1981

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 : прослушивание

РАЗДЕЛ 2. Умение играть в ансамбле, аккомпанировать, читать с листа и транспонировать

Цель: Освоение ансамблевого репертуара. Постижение основных закономерностей процесса чтения с листа нотного текста.

Примерный репертуарный список к разделу 2:

1. Ансамбли. И.С.Бах, Г.Гендель. Пьесы в транскрипциях для двух фортепиано. – М., 1968
2. Ансамбли. Пьесы для двух фортепиано. Старшие классы ДМШ. Вып. 1 / Сост. А.Бакулов. – М., 1973
3. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 1 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1969
4. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 2 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1968
5. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 3 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1969
6. Ансамбли. Пьесы на народные темы для двух фортепиано VI-VII классы ДМШ / Сост. Б.Розенгауз. – М., 1966
7. Аренский А. Соч. 15. Сюита для двух фортепиано. – М., 1965
8. Бизе Ж. Детские игры. Для фортепиано в 4 руки. – М., 1959

9. Брамс И. Полное собрание сочинений для фортепиано. Т. 4. – М., 1964
10. Гаврилин В. Пьесы для фортепиано. – Л., 1976
11. Дворжак А. Соч. 46 Славянские танцы. Для фортепиано в 4 руки. – М., 1962
12. Дебюсси К. Собрание сочинений для фортепиано. Т. 5: Произведения для фортепиано в 4 руки. – М., 1965
13. Педагогический репертуар для класса фортепианного ансамбля из произведений русских и советских композиторов. ДМШ. 6-7 классы: Н.Римский-Корсаков. Три чуда. – М., 1955
14. Педагогический репертуар музыкального училища. Фортепианный ансамбль Сборник отрывков из опер и балетов советских композиторов С.Прокофьев. Дуэнья. Каменный цветок; Р.Щедрин. Конек-Горбунок. – М., 1962
15. училище: Р.Шуман. Соч. 66 Восточные картины. – М., 1958
16. Педагогический репертуар ДМШ. III-V классы: Л.Бирнов. Четыре пьесы для двух фортепиано. – М., 1961
17. Педагогический репертуар ДМШ. А.Аренский. Соч. 65 Детская сюита (каноны). Для двух фортепиано в 4 руки. – М., 1961
18. Педагогический репертуар ДМШ. 5-6 классы. Фортепианный ансамбль: С.Прокофьев. Соч. 67 Три отрывка из симфонической сказки «Петя и волк». – М., 1960
19. Педагогический репертуар ДМШ. 6-7 классы. Фортепианный ансамбль: А.Глазунов. Фантастический вальс из балета «Раймонда». – М., 1960
20. Педагогический репертуар ДМШ. 6-7 классы. Фортепианный ансамбль: С.Рахманинов. Русская песня. Романс. Итальянская полька. – М., 1960
21. Педагогический репертуар музыкального училища для фортепианного ансамбля: Ф.Лист. Торжественный полонез. – М., 1963
22. Педагогический репертуар музыкального училища. Фортепианный ансамбль: П.Чайковский. 20 отрывков из балета «Лебединое озеро». Обработка для фортепиано в 4 руки. – М., 1962
23. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Пьесы советских композиторов для 2-х фортепиано и одного фортепиано в 4 руки / Сост. Ю.Питерин. Вып. 5. – М., 1980
24. Педагогический репертуар фортепианного ансамбля музыкального училища: Ф.Лист. Обручение. – М., 1963
25. Педагогический репертуар фортепианного ансамбля музыкального училища: Ф.Э.Бах. Адажио; Г.Гендель. Соната. – М., 1963
26. Пуленк Ф. Соната для фортепиано в 4 руки. – М., 1967
27. Пьесы современных зарубежных композиторов. Для двух фортепиано / Сост. Г. И Ю. Туркины. – М., 1967
28. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ. Вып. 4 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1971
29. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 5 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1972
30. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 6 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1973
31. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 7 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1974

Примерный репертуарный список к разделу 2 (2):

Музыкальная литература по профилю подготовки.

Аkkомпанeменты к вокальным произведениям российских композиторов

Александров А. - Березка

Аренский А. - Не зажигай огня, Волшебные звуки

Балакирев М.- Взошел на небо месяц ясный, Приди ко мне

Бородин А.- Фальшивая нота, Морская царевна

Волков А. - соч. 12 Немецкая баллада, Червяк и попадья

Глазунов А.- Вакхическая песня

Глинка М.- Попутная

Глиэр Р. - О, если б грусть моя

Гречанинов А. - Подснежник соч. 47

Даргомыжский А. - Мельник, Ночной зефир

Кабалевский Д. - Сонеты

Кюи Ц. - Царскосельская статуя, Ты и Вы

Метнер Н. - Что ты клонишь над водами

Мусоргский М. - Колыбельная Еремушки из цикла «Детская»

Мясковский Н. - К портрету, Мне кажется порой

Нечаев В.- В твою светлицу .

Прокофьев С. - Зеленая рощица; цикл Пять стихотворений

Раков Н. - Вокализ

Рахманинов С. - Сирень, Островок, Здесь хорошо, Маргаритки, Ночь печальна, Полюбила я на печаль свою, У моего окна и др. романсы

Римский-Корсаков Н. - На холмах Грузии, Ночевала тучка золотая, Звонче жаворонка пенье, Редет облаков... и др. романсы

Рубинштейн А. - Узник

Свиридов Г. - Роняет лес; Цикл на слова Бернса (по выбору)

Спендиаров А. - К розе

Танеев С.- Рождение арфы, Маска, Пусть отзвучит

Чайковский П. - Ночь, Лишь ты один, Нам звезды кроткие сияли, То было раннею весной,
В эту лунную ночь

Шапорин Ю. - Медлительной чредой

Шебалин В. - Дума матери, На севере диком

Шостакович Д. - Цикл Испанские песни; Пять стихотворений

Аккомпанементы к вокальным произведениям зарубежных композиторов

Арии зарубежных композиторов. Для голоса в сопр. ф-но, тетр.1, 2

Арии итальянских композиторов XVI - XVIII вв. Для высокого голоса в сопр. ф-но. М., 1988

Вокальная музыка старых мастеров для голоса и фортепиано. Части I - III. М., 2001

Вокальные произведения итальянских композиторов XVII - XVIII вв. Для высокого голоса.
М., 1961

Гайдн И. Песни для голоса в сопр. ф-но, тетр.1, 2

Григ Э. Романсы и песни. Для голоса в сопр. ф-но, т.1-3. М., 1982

Дебюсси К. Избранные романсы

Зейдлер Г. Искусство пения. Ч. 1-2. Для контральто или баритона. М., Музыка, 2001

Искусство вокала. Сопрано. Итальянские оперные арии в сопровождении фортепиано.
Вып.1. СПб., Нота, 2004

Искусство вокала. Сопрано. Немецкие оперные арии в сопровождении фортепиано. Вып.1.
СПб., Нота, 2003

Искусство вокала. Сопрано. Французские оперные арии в сопровождении фортепиано.
Вып.1, 2. СПб., Нота, 2003

Итальянская вокальная музыка, в.1. М., 1993

Перселл Г. Вокальные сочинения. Для голоса с сопр. ф-но

Песни любви. Вып.1 Итальянские песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М.,
Музыка, 2005

Тости Ф.П. Романсы. Для среднего голоса с ф-но. М., 1968

Уроки вокала. Упражнения и вокализы для среднего и низкого голосов в сопровождении
фортепиано. М., Музыка, 2002

Форе Г. Романсы, тетр.1

Хрестоматия. Для пения. Арии зарубежных композиторов. Для лирико-драматического и драматического сопрано, в.1

Шопен Ф. Избранные песни. Для голоса с сопр. ф-но

Шуберт Ф. Арии для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2000

Шуберт Ф. Избранные песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2002

Шуман Р. Избранные песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2005

Аккомпанементы к русским народным песням

Александров А. - Уж ты зимушка, зима;

Алябьев А. - Плачет дева гор (грузинская песня); Сирота (чешская песня)

Балакирев М. - Сборник русских народных песен

Бородин А. - Русская народная песня Что ты рано, зоренька

Варламов А. - Ах ты время, времячко; Что мне жить и тужить

Василенко С. - Отставала лебедушка

Гедике А. - Сб. Русские народные песни

Глазунов А. - обработка рус. народной песни «Не велят Маше за реченьку ходить»

Глинка М. - Гуде витер, Зацветет черемуха, Ах ты ночь ли, ноченька,

Не пой красавица при мне

Даргомыжский А. - Лезгинская песня, Лихорадушка,

У него ли русы кудри

Ипполитов-Иванов М. - Вспомни (обр. русской народной песни)

Коваль М.- Цвели, цвели цветики (обр. русской народной песни)

- Русские народные песни для голоса с ф-но

Козловский О. А. - Российские песни

Лопатин Н., Прокунин Н - Сборник народных лирических песен ч. I, ч. II

Лядов А.- Пятьдесят песен русского народа (по выбору)

Народные песни русских цыган / Сост. Е. Друц, А. Гесслер. – М., 1988.

Песни Ольги Ковалевой / Сост. Г. Павлова. – М., 1971.

Пономаренко Г.Ф. Я обязательно вернусь... Собрание песен / Сост. В. Журавлева. – Краснодар, 1997.

Произведения советских композиторов для народного голоса без сопровождения / Сост. Ю. Зацарный. Вып.1-10. – М., 1982-1991.

Прокофьев С.С. Русские народные песни для голоса в сопровождении фортепиано. – М., 1962.

Прач И.- Сб. Русские народные песни (по выбору)

Прокунин Н.- 65 русских народных песен для голоса с ф-п

Репертуар народного певца / Сост. Л. Шамина. Вып.1-5. – М., 1988-1997.

Русские народные песни / Сост. Ю. Зацарный. Вып.1-10. – М., 1979-1991.

Русские народные песни / Сост. А. Новиков. Сб.1-3. – М.-Л.: ПУРККА, 1936 – 1937.

Русские народные песни в обработке Л. Шимкова / Сост. В. Сивова, А. Дугушин. – СПб., 2000.

Русские народные песни в обработке М. Ковалю: Для голоса в сопровождении фортепиано. – М., 1987.

Русские народные песни и частушки, записанные от М.Н. Мордасовой. – М., 1983.

Русские народные песни Сибири в обработке Михаила Фирсова. – М., 1986.

Старинные русские романсы и песни / Сост. Э. Свердлик, В. Сигалина. – М., 1969.

Ты, Россия моя! Песни из репертуара Людмилы Зыкиной, для голоса в сопровождении фортепиано (баяна) / Сост. Ю. Зацарный. – М., 1979.

Раков Н.- Обр. русской народной песни Цвели, цвели цветики

Римский-Корсаков Н. - 100 русских народных песен для голоса с ф-но

Русские народные песни в обр. советских композиторов для голоса и дуэта с ф-но, авторы - составители Атовмян А., Иорданский М.

Филиппов Т. - 40 народных песен в гармонизации Н. Римского-Корсакова

Чайкин Н. - Народные песни в обработке советских композиторов для голоса с ф-но

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: прослушивание

РАЗДЕЛ 3. Изучение учебного музыкального материала других дисциплин с применением фортепиано (ознакомление с музыкальной литературой)

Цель: Освоение достаточного объема фортепианного, вокального и ансамблевого репертуара, разнообразного по стилям и жанрам.

Примерный репертуарный список к разделу 3:

Произведения крупной формы

1. Агафонников В. - Соната
2. Александров А. - Соната № 12
3. Бах И. С. Марчелло - Концерт ре минор
4. Бах Ф. Э. - Соната № 4 соль мажор
5. Бетховен Л.- Двенадцать вариаций на русскую тему; Сонаты №№ 2, 4, 7, 15, 24
6. Гайдн И.- Соната № 1 ми-бемоль мажор; Вариации фа минор, соч. 54
7. Гайгерова В.- Сонатина си минор на бурятские темы соч. 19
8. Дворжак А.- Тема с вариациями
9. Евсеев С. - Соната соль мажор соч. 2
10. Ильин И. - Вариации на русскую тему
11. Кабалевский Д.- Рондо ля минор соч. 59
12. Моцарт В.- Соната № 14; Рондо ля минор; Адажио си минор
13. Мясковский Н.- Соната си мажор соч. 64, 1 ч.
14. Пейко П. - Сонатина - сказка; Вариации соль мажор
15. Прокофьев С. - Рондо соч. № 2; Соната № 2 (I ч.) соч. 14
16. Равель М. - Сонатина
17. Самонов А. - Таинственный трубач (вариации)
18. Скарлатти Д.- Сонаты (по выбору)
19. Франк Ц.- Прелюдия, fuga и вариации (для органа) (транскрипция для ф-но Г. Бауэра)
20. Хиндемит П. Соната № 1
21. Шакарян - Соната, 1 ч. (Памяти П. Хиндемита)
22. Шуберт Ф. - Сонаты: ля мажор; си-бемоль мажор; до мажор; ля минор соч. 164, №

Пьесы

23. Абсиль Ж. – Токката
24. Бабаджанян А. - Картины: Токкатина, Сасунский танец
25. Барбер С. - Две пьесы из цикла «Эксперсии»
26. Барток Б. - соч. 8 Бурлеска №22
27. Брамс И.- Венгерский танец № 5 фа-диез минор; Венгерский танец № 6 ре-бемоль мажор
28. Бриттен Б. - Воскресный дневник: Веселая ярмарка
29. Вебер К. - Приглашение к танцу.
30. Вилла-Лобос Э. - Бразильерос из цикла «Бахиана»
31. Глазунов А.- Ноктюрн соч. 33; Гавот соч. 49
32. Глиэр Р. - Эскиз ми мажор соч. 40
33. Григ Э. - соч. 19 № 3 «Из карнавала»
34. Дворжак А. - Фуриант соч. 85
35. Дебюсси К. - 24 прелюдии (по выбору)

36. Иванов Я. - Анданте репликато
37. Кабалецкий Д.- Рондо ля минор соч. 50
38. Копленд А.- Кошка и мышка (Юмористическое скерцо)
39. Лист Ф.- Венгерская рапсодия № 15 (Ракоци-марш) ; Забытый вальс.№ 1
40. Лысенко Н. - Ноктюрн си-бемоль минор соч. 9
41. Метнер Н.- Сказка ми-бемоль мажор соч. 26
42. Мясковский Н.- Картинки с выставки: Гном, Балет невылупившихся птенцов, Богатырские ворота
43. Онеггер А.- Прелюдия (День почтения М. Равелю) .
44. Прокофьев С.- Сарказмы .№№ 1, 4, 5; соч. 12: Аллеманда, Скерцо
45. Равель М. – Могила Куперена: Форлана
46. Рахманинов С. - соч. 16 Музыкальные моменты (по выбору); Этюды - картины соч. 33, 39; Вокализ соч. 34, № 14 (концертная обработка для ф-но А. Юровского)
47. Респиги О. - Прелюдия
48. Свиридов Г.- Оstinato из ф-ной сюиты
49. Скрябин А.- Ноктюрн для левой руки соч. 9; Этюды соч. 8 .№№ 2, 5, 8, 11
50. Турина Х. - Праздничная Кордова соч. 47 Рассказы об Испании
51. Де Фалья М. - Танец огня, Андалуза
52. Хачатурян А. - Концерт №1, II ч.
53. Хиндемит П. - соч. 37. Маленькие пьесы для ф-но, тетрадь II
54. Чайковский П. - Думка; Размышление
55. Шенберг А. - Шесть маленьких пьес для ф-но соч. 19
56. Шопен Ф. - Этюды соч. 10, 25 (по выбору); Полонезы соч. 26, 72 (по выбору)
57. Шуман Р. - соч. 19 Цветы; Новеллетта ре минор соч. 21
58. Щедрин Р. - Подражание Альбенису; Basso ostinato

Примерный репертуарный список к разделу 3 (2):

Музыкальная литература для самостоятельной работы.

- Александров А. – Встреча соч. 66, № 1
- Алябьев А. – Мазурка Ми-бемоль мажор
- Бабаджанян А. – Народная, Хорал из цикла «Шесть картин»
- Барток Б. – Багатели соч. 6: № № 4, 6;
Баллада
- Бетховен Л. – Багатели соч. 33: № 3 Фа мажор, № 5 До мажор;
- Бородин А. – Маленькая сюита: Грёзы, Ноктюрн, В монастыре
- Витол Я. – Восемь латышских песен соч. 32 (по выбору)
- Гаврилин В. – Деревенские эскизы;
Три танца

- Григ Э. – Поэтические картинки
- Денисов Э. – Багатели соч. 19: №№ 5,6
- Дешевов В. – Медитации
- Кабалевский Д. – Прелюдии соч. 38: №№ 8, 12
- Караев К. – Прелюдии: № 7 Ля мажор, № 24 фа минор
- Лист Ф. – Утешения (по выбору)
- Лядов А. – Багатель соч. 30 Ре мажор;
Прелюдия соч. 24, № 1 Ми мажор
- Мак-Доуэлл Э. – Лесные идиллии соч. 51(по выбору)
- Мендельсон Ф. – Песни без слов (по выбору)
- Прокофьев С. – Сказки старой бабушки: №№ 1, 3
- Рамо Ж. – Менуэт ля минор
- Черепнин А. – Багатели (по выбору)
- Хиндемит П. – Два танца
- Шостакович Д. – Прелюдии соч. 34: №№ 13, 16, 17
- Шуман Р. – Соч. 124: Вальс, Фантастический танец

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: прослушивание

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

5.1. Основная литература

1. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г. / Л.Г. Сухова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72120. — ISBN 978-5-94841-193-4.
2. Федорович, Е. Н. Русская пианистическая школа как педагогический феномен / Е.Н. Федорович. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 278 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238349>. — ISBN 978-5-4458-8903-8.
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. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики / Е.Н. Гаврилова. — Омск : Омский государственный университет, 2014. — 164 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521>. — ISBN 978-5-7779-1684-6.
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. Боголюбова, Л. Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста / Л.Д. Боголюбова. — Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. — 120 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312192>.
4. Лихачев, Ю. Программа по фортепиано. Современная развивающая методика обучения / Ю. Лихачев. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 68 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/10479>. — ISBN 978-5-7379-0608-5.
5. Борисова, Е.Н. Профессиональное общение музыкантов. Диалог : Учебное пособие по культуре речи для обучения студентов-музыкантов русскому языку как иностранному / Е.Н. Борисова. — Москва : Согласие, 2015. — 80 с. — (Языковая культура музыканта) . — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430105>. — ISBN 978-2-12-345680-3.

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

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

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

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

Самостоятельная работа студентов – обязательная часть основной образовательной программы, выражаемая в зачетных единицах (кредитах) и выполняемая студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к комнатам прослушивания, учебной и учебно-методической литературе, конспектами лекций, аудио - видеоматериалами и т.д.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность её связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы обучающегося по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Сама специфика курса фортепиано, являющегося, прежде всего, исполнительской дисциплиной, подразумевает то, что значительный объём работы обучающегося ложится именно на самостоятельные формы изучения возможностей инструмента, приспособления игрового аппарата, совершенствования пианистической технологии посредством выполнения домашних заданий.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы обучающегося. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки обучающегося со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности обучающегося, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования обучающегося;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности

в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над техническим и художественным материалом. Следует обращать внимание обучающегося на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над произведением.

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

Непрерывности контроля содействует система внутрисеместровых прослушиваний, которые должны включать в себя все формы работы учащихся: исполнение сольной фортепианной литературы, ансамблей и аккомпанементов, этюдов и гамм, произведений по курсу музыкальная литература, чтения с листа, самостоятельной работы.

Внутрисеместровые контрольные прослушивания должны также в значительной мере упорядочивать учебную деятельность студентов, создавая условия для её активизации и регулярности. Не менее важными формами работы являются конкурсы и концерты.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности формы их проведения.

Подготовка к практическому занятию заключается в следующем.

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

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

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

Подготовка к экзамену:

При подготовке к экзамену работу над программой выступления, состоящей из сольных фортепианных произведений и аккомпанементов, необходимо выстроить по этапам:

начальный этап – разбор музыкального произведения, освоение нотного текста;

второй этап – детальное освоение музыкального материала, постижение стилевых и жанровых особенностей, отработка технически сложных элементов;

третий этап – готовность к концертному исполнению программы;

заключительный (итоговый) этап – публичное выступление на экзамене.

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Специальности

53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (искусство оперного пения)

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**

(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное
руководство академическим хором)

53.05.05 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Физическая культура»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

21. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.

Задачи учебной дисциплины:

1. формировать личную физическую культуру студента;
2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения, и дальнейшей профессиональной 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:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Физическая подготовка	УК-7	УК-7.1.
	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
		УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	семестр
		1	2

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	32	32
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа	64	32	32
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	8	4	4
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

1. Тема 1. Физическая культура в жизни студентов.
Тема 2.
2. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики; комплексов физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, комплексов производственной гимнастики с учётом направления будущей профессиональной деятельности.
3. Тема 3. Здоровый образ жизни студентов.
4. Тема 4. Двигательный режим и его значение.
Тема 5.
5. Самостоятельные тренировочные занятия лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой, спортивными играми, гимнастикой, плаванием;
- Тема 6.
6. Выполнение дыхательной гимнастики;
7. Тема 7. Освоение приёмов массажа и самомассажа;

8. Тема 8. Оттачивание приобретённых навыков в течение семестра.

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. Физическая культура в системе общекультурных ценностей.
2. Физическая культура в СПО.
3. История возникновения и развития Олимпийских игр.
4. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика травматизма.
5. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики.
6. Здоровый образ жизни студентов.
7. Символика и атрибутика Олимпийских игр.
8. Двигательный режим и его значение.
9. Физическая культура и спорт как социальные феномены.
10. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре.
11. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
12. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.
13. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека.
14. Бег, как средство укрепления здоровья. 44
15. Научная организация труда : утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, двигательная активность, самовоспитание.
16. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о весе тела и питании человека.
17. Формирование двигательных умений и навыков.
18. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика воспитания качества).
19. Основы спортивной тренировки.
20. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
21. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
22. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма.
23. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека.
24. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности.
25. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление.
26. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
27. Влияние физкультуры на опорно-двигательный аппарат

28. Гиподинамия, гипокинезия
29. Закаливание как оздоровительная система
30. Связь интенсивности физических упражнений с объемом учебной и умственной деятельности
31. Использование индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья (при различных заболеваниях).
32. Спортивный комплекс ГТО в системе физического воспитания студентов музыкального колледжа.
33. Двигательная активность человека: чудо, которое всегда с тобой.
34. Рекорды и мифы древних олимпиад. и др.

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

5.1. Основная литература

7. Манжелей, И. В. Физическая культура : компетентностный подход / И.В. Манжелей ; Е.А. Симонова. — М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 183 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912>. — ISBN 978-5-4475-5233-6.

5.2. Дополнительная литература

1. Витун, В. Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической культуры : учебное пособие / В.Г. Витун ; Е.В. Витун. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 103 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101>. — ISBN 978-5-7410-1191-1.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физическая культура» 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 практическому занятию заключается в следующем.

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

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

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

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделе «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
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ**

Специальности

53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (искусство оперного пения)

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**

(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное
руководство академическим хором)

53.05.05 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Элективные курсы по физической культуре и спорту»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

22. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.

Задачи учебной дисциплины:

4. формировать личную физическую культуру студента;
5. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
6. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения, и дальнейшей профессиональной 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:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Физическая подготовка	УК-7	УК-7.1.
	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
		УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности

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

Вид учебной работы	Всего	семестр	семестр				
	часов	3	4	5	6	7	8

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	12						
Учебные занятия лекционного типа							
Учебные занятия семинарского типа	12	2	2	2	2	2	2
В том числе индивидуальные							
Самостоятельная работа обучающихся, всего	316	52	52	52	52	56	52
Вид промежуточной аттестации		зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	328 час						

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

1. Тема 1. Физическая культура в жизни студентов.
Тема 2.
2. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики; комплексов физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, комплексов производственной гимнастики с учётом направления будущей профессиональной деятельности.
3. Тема 3. Здоровый образ жизни студентов.
4. Тема 4. Двигательный режим и его значение.
Тема 5.
5. Самостоятельные тренировочные занятия лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой, спортивными играми, гимнастикой, плаванием;
6. Тема 6.

Выполнение дыхательной гимнастики;

7. Тема 7. Освоение приёмов массажа и самомассажа;
8. Тема 8. Оттачивание приобретённых навыков в течение семестра.

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.

Объём 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, помещённых на сайтах интернета. Реферат должен иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлен и сброшюрован.

Примерные темы рефератов

1. Физическая культура в системе общекультурных ценностей.
2. Физическая культура в СПО.
3. История возникновения и развития Олимпийских игр.
4. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика травматизма.
5. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики.
6. Здоровый образ жизни студентов.
7. Символика и атрибутика Олимпийских игр.
8. Двигательный режим и его значение.
9. Физическая культура и спорт как социальные феномены.
10. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре.
11. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
12. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.
13. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека.
14. Бег, как средство укрепления здоровья. 44

15. Научная организация труда : утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, двигательная активность, самовоспитание.
16. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о весе тела и питании человека.
17. Формирование двигательных умений и навыков.
18. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика воспитания качества).
19. Основы спортивной тренировки.
20. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
21. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
22. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма.
23. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека.

24. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности.
25. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление.
26. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
27. Влияние физкультуры на опорно-двигательный аппарат
28. Гиподинамия, гипокинезия
29. Закаливание как оздоровительная система
30. Связь интенсивности физических упражнений с объемом учебной и умственной деятельности
31. Использование индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья (при различных заболеваниях).
32. Спортивный комплекс ГТО в системе физического воспитания студентов музыкального колледжа.
33. Двигательная активность человека: чудо, которое всегда с тобой.
34. Рекорды и мифы древних олимпиад. и др.

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

5.1. Основная литература

8. Манжелей, И. В. Физическая культура : компетентностный подход / И.В. Манжелей ; Е.А. Симонова. — М.: Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 183 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912>. — ISBN 978-5-4475-5233-6.

5.2. Дополнительная литература

1. Витун, В. Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической культуры : учебное пособие / В.Г. Витун ; Е.В. Витун. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 103 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101>. — ISBN 978-5-7410-1191-1.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 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 практическому занятию заключается в следующем.

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

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

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

Самостоятельная работа.

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

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Специальности

53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (искусство оперного пения)

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**

**(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное
руководство академическим хором)**

53.05.05 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Русский язык и культура речи**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

23. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в расширении и углублении знания родного языка, развитии коммуникативно-речевой компетенции, повышении культуры русской речи. В результате освоения курса у учащихся должно сформироваться вдумчивое отношение к речевому общению и его основным принципам. В этой связи важным сегментом дисциплины является ознакомление с основами современного лингвистического знания: с пониманием языка как семиотической системы, реализующей коммуникативную и когнитивную функции; с осознанным отношением к литературному языку как языку нормированному и кодифицированному.

В ходе занятий большое внимание необходимо уделять формированию практических навыков работы учащихся с речевыми произведениями. Через анализ образцовых, корректно составленных текстов и текстов с ошибками происходит развитие вкуса к грамотной и логичной речи, обучение правильному использованию средств языка в зависимости от ситуации общения, воспитание нетерпимости к стилевым несоответствиям и речевой небрежности.

В связи с этим в задачи курса русского языка и культуры речи входит изучение нормативного, коммуникативного, этического аспектов культуры речи; специфических особенностей устной и письменной речи; функциональных стилей современного русского литературного языка; орфоэпических, лексических и грамматических норм современного русского литературного языка.

Задачи учебной дисциплины:

1. углубление знания студентов о системе норм языка, вариативности нормы и отклонений от нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, жанровых разновидностях и стилях речи;
2. формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения соблюдения языковых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, создавать речевые произведения определенных типов и жанров как в письменной, так и устной формах речи;
3. развитие коммуникативных способности студентов;
4. способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, свободно владеющей нормами языка и речевого общения.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

академического и профессионального взаимодействия

иностранном языке;

УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат;

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	16	16
Учебные занятия лекционного типа	8	8
Учебные занятия семинарского типа	8	8
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	56	56
Вид промежуточной аттестации		зачет
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 курса
2.	Тема 1.1. Введение в предмет. Три аспекта культуры речи. Основные понятия курса: язык и речь.
3.	Тема 1.2. Понятие литературный язык. Становление русского литературного языка (краткий экскурс). Современный русский литературный язык.
4.	Тема 1.3. Речевая деятельность и ее виды. Речевая коммуникация. Участники коммуникации. Структура коммуникации. Принципы успешной коммуникации.
5.	Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи и проблемы лексической и грамматической стилистики

- Тема 2.1. Языковая норма. Роль нормирования в становлении и функционировании русского литературного языка. Словари как основной источник сведений о языковой норме
6. функционировании русского литературного языка. Словари как основной источник сведений о языковой норме
 7. Тема 2.2. Грамматические нормы современного русского литературного языка. Части речи и нормы их употребления
 8. Раздел 3. Синтаксические нормы и культура речи

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. Речевой этикет и антиэтикетное речевое поведение.
 2. Социальный аспект владения языком.
 3. Эвфемизмы в социальных сферах деятельности человека.
 4. Городское просторечие.
 5. Профессиональные жаргоны.
 6. Молодежный сленг.
 7. Взаимоотношения литературного языка и просторечия.
 8. Взаимоотношения литературного языка и профессиональных жаргонов.
 9. Отражение этнической культуры в языке.
 10. Национально-культурная специфика речевого поведения.
 11. Риторические традиции в России.
- Понятие синтаксической нормы.
12. Колебания и нормы в системе словосочетания.
 13. Выбор падежной формы управляемого слова.
 14. Колебания и нормы в системе предложения.
 15. Порядок слов в предложении.
 16. Согласование главных членов предложения.
 17. Согласование определений.
 18. Нормы сочетания однородных членов.
 19. Управление при однородных членах.
 20. Оформление причастного и деепричастного оборотов.
 21. Ошибки в построении сложноподчиненных предложений.
 22. Параллельные синтаксические конструкции.

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

5.1. Основная литература

1. Петрякова, А.Г. Культура речи : учебное пособие / А.Г. Петрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 488 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/90274>. — ISBN 978-5-9765-2101-8.
2. Жукова, Т. Русский язык: практикум / Т. Жукова. — Тула : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. — 164 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277965&sr=1>. — ISBN 978-5-8265-1297-5.
3. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию : учебное пособие / С.В. Рябушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 172 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423&sr=1>.

5.2. Дополнительная литература

1. Иссерс, О. Интенсивный курс русского языка : учебное пособие для подготовки к тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках / О. Иссерс. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 144 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/85892>. — ISBN 978-5-89349-587-4.
2. Иссерс, О. Интенсивный курс русского языка. Почему так не говорят по-русски / О. Иссерс. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 136 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/85893>. — ISBN 978-5-9765-0148-5.
3. Лысова, Т. Культура научной и деловой речи / Т. Лысова. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 157 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/85925>. — ISBN 978-5-9765-1055-5.
4. Яцук, Н. Культура речи / Н. Яцук. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 92 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63058>. — ISBN 978-5-9765-1973-2.
5. Гончарова, Т. Речевая культура личности: практикум / Т. Гончарова. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/85880>. — ISBN 978-5-9765-1077-7.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 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 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

ЭСТЕТИКА

Специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыкаведение.

24. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины

- формирование у обучающихся понимания эстетической способности и потребности как значимой для самореализации личности, ее духовно-нравственного становления;
- формирование у обучающихся представления об этапах развития искусства, его законах;
- освоение обучающимися основных эстетических категорий, направлений эстетики как области знания о возможностях чувственного опыта человека.

Результатом обучения по учебной дисциплине является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

Задачи учебной дисциплины:

1. Введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности; развитие способности к пониманию эстетической основы искусства.
2. Введение в актуальную ситуацию культуры и искусства как в зарубежной, так и в отечественной практике.
3. Способствовать профессиональной ориентации обучающегося в теоретической, практической и методологической базе актуального искусства.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5	
	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии УК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

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

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

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

1. Тема 1. Вкус как эстетическая категория
- Тема 2. Категории: прекрасное, трагическое, комическое в истории эстетики
- 2.
3. Тема 3. Уровни художественной ценности: аллегория, олицетворение, художественный образ, метафора, символ.
4. Тема 4. Диалектическая иерархия видов искусств.
5. Тема 5. Направления в искусстве XX. Теория абстракционизма Василия Кандинского. Ready made art.
6. Тема 6. Современные российские направления в искусстве и эстетике.
7. Тема 7. Современные западные эстетические концепции. Концептуализм Дж. Кошута.
8. Тема 8. Семиотические исследования Р. Барта, Ч. Пирса, Р. Краусс

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. Эстетика как феномен культуры
2. Предмет эстетики
3. Эстетические универсалии культуры
4. Историческая динамика эстетических категорий
5. Основные проблемы, поставленные античной эстетикой
6. Аристотель как первый теоретик эстетики
7. «Поэтика» Аристотеля
8. Трактат «О возвышенном» Аристотеля
9. Античные риторика как эстетический источник
10. Эстетика неоплатонизма
11. Эстетические идеи патристики
12. Эстетика Аврелия Августина
13. Проблема ритма в античной и средневековой эстетике
14. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции
15. Художественное пространство в русской иконе
16. Эстетический смысл канона в искусстве
17. Эстетический смысл теургии
18. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика
19. «Критика способности суждения» И. Канта
20. «Философия искусства» Ф.В. Шеллинга
21. Три стадии развития искусства по Г.В.Ф. Гегелю
22. Прекрасное и искусство в философии Вл. Соловьева
23. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
24. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник

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

5.1. Основная литература

1. Кульбижеков, В. Н. Эстетика Учебное пособие. Красноярск : Сиб. федер. ун-т. 20018. <https://znanium.com/catalog/product/1819269> (дата обращения: 13.02.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Агамбен, Дж. Профанации / Дж. Агамбен. — Москва : Гилея, 2015. — 112 с. — Режим доступа : <http://www.koob.ru/agamben/profanazioni>.

5.2. Дополнительная литература

1. Жижек, С. Кино. Философия. Идеология. / С. Жижек. — Екатеринбург : Издательство «Гонзо», 2014. — 472 с. — Режим доступа : http://www.koob.ru/zhizhek_s/kinogid.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Эстетика» 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

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

Уровень образования

высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Культурология**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыкаведение.

25. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в подготовке студентов к осмыслению современного мира как совокупности культурных достижений человеческого общества и личностной ориентации в современном мире. Обучение бакалавров основам самостоятельного анализа культурных объектов и систем, ориентации их в наиболее распространенных методологических подходах к изучению человека и общества и методах в работе с эмпирическим материалом, источниками и научной литературой.

Задачи учебной дисциплины:

1. познакомить студентов с основными понятиями культурологии и методами культурологических исследований, с принципами типологизации культур, с особенностями межкультурной коммуникации в современном мире;
2. помочь студентам понять, что современный мир и его культура есть результат всемирного общественно-исторического процесса, итог взаимодействия множества цивилизаций, ни одна из которых не может претендовать на исключительность;
3. научить ориентироваться в современном социокультурном процессе, понимать и адекватно оценивать явления культуры, воспринимать человека как творца культуры и одновременно как результат социокультурного развития того или иного общества.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

области

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии

УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп

УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестры	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	108	72	36
Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия семинарского типа	16	8	8
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	76	56	20
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оц.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		3	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

1 семестр

Раздел 1. Теория культуры

Тема 1.1. Культурология как научная дисциплина.

Тема 1.2. Современные культурологические теории

Тема 1.3. Восточно-азиатские культуры

Тема 1.4. Русская цивилизация

2 семестр

Раздел 2. Культуры Древнего мира

Тема 2.1. Религия и мифология египтян.

Тема 2.2. Основные виды древнеегипетского канона в архитектуре, скульптуре и живописи.

Тема 2.3. Религия и искусство Древней Месопотамии.

Тема 2.4. Древнегреческое искусство. Утверждение темы человека.

Тема 2.5. Идеалы красоты Древней Греции в архитектурных ансамблях и скульптурах.

Тема 2.6. История величия и падения Древнего Рима и ее воплощение в предметных формах.

Раздел 3. Художественная культура Византии

Тема 3.1. Особенности средневекового мировоззрения и его отражение в художественной культуре.

Тема 3.2. Художественное наследие Византии.

Тема 3.3. Канон в византийской иконографии.

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. Содержание понятия «культурология».
2. Культурология как синтез наук о культуре.
3. Становление понятия «культура» от античности до наших дней.
4. Истолкование культурологами понятия «культура» и «цивилизация»
5. (Н.А. Бердяев, О. Шпенглер, А. Вебер).

6. Единство и многообразие культуры
7. Неофрейдизм и теория «культурных архетипов» К.Г. Юнга.
8. Антропологический подход к изучению культуры: концепции Э.Б. Тайлора, Дж.Дж. Фрейзера, Л.Г. Моргана.
9. Ценность как основа и фундамент культуры: концепция культуры и культурных типов П. Сорокина.
10. Типология культуры О. Шпенглера и А. Тойнби: общее и особенное.
11. Н.Я. Данилевский о заимствованиях культурных ценностей.
12. Эллинистическая культура.
13. Выдающиеся архитектурные сооружения Древней Греции, Рима.
14. Византия: специфика типа культуры.

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

5.1. Основная литература

1. Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В. М. Соловьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 673 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-4499-0226-9. – DOI 10.23681/561243. – Текст : электронный. Гнедич, П. П. История искусств / П. П. Гнедич. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 977 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-9989-1813-1. – Текст : электронный.
2. Кравченко, А. И. Культурология: базовый курс : учебник : [16+] / А. И. Кравченко. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2022. – 480 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687731> (дата обращения: 19.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3088-0. – Текст : электронный.
3. Культурология: история мировой культуры : учебник / Ф. О. Айсина, И. А. Андреева, Н. О. Воскресенская [и др.] ; ред. А. Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 598 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684849> (дата обращения: 19.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01377-0. – Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература

1. Лукаш, А. В. Практикум для студентов по дисциплине «Культурология» : учебное пособие : [16+] / А. В. Лукаш. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 185 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447438> (дата обращения: 19.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8658-4. – DOI 10.23681/447438. – Текст : электронный.
2. Соловьев, А. В. Культура информационного общества : учебное пособие / А. В. Соловьев. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 279 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-4458-3851-7. – DOI 10.23681/221654. – Текст : электронный.
3. Мисюров, Н. Н. Античность и русская культура. Классика и модерн: учебное пособие для студентов университетов : [12+] / Н. Н. Мисюров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572680> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-4499-0526-0. – DOI 10.23681/572680. – Текст : электронный.

4. Биккулова, И. А. Феномен русской культуры Серебряного века : учебное пособие : [16+] / И. А. Биккулова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57881> (дата обращения: 19.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0895-8. – Текст : электронный.
5. Барышева, А. Д. Культурология: шпаргалка : учебное пособие : [16+] / А. Д. Барышева ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578372> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-9758-1963-5. – Текст : электронный.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Культурология» 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

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**История искусств**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыкаведение.

26. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающихся теоретических знаний основных о закономерностях развития искусства в историческом ракурсе, приобретении основных навыков восприятия и понимания произведений различных видов искусства, готовности и способности к самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей с последующим применением в профессиональной сфере в области музыкально-педагогического и учебно-воспитательного процессов.

Задачи учебной дисциплины:

1. вооружить студентов системой знаний по истории мирового и отечественного искусства;
2. раскрыть вклад мастеров искусства в мировую художественную культуру, основываясь на научных принципах историзма с учетом различных методов, направлений и стилей;
3. научить студентов воспринимать произведения искусства с учетом их художественно-выразительных средств;
4. раскрыть смысл художественных образов различных видов искусств;
5. показать многообразие художественных приемов и стилей, школ и направлений в зарубежном и отечественном искусстве;
6. передать взаимосвязь искусств различных стран и эпох.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии

УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп

УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестры	
		5	6
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	324	216	108
Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия семинарского типа	16	8	8
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	256	200	56
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		9	
		36	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема

5 семестр**Раздел 1. Искусство Древнего мира**

1. Тема 1.1. Первобытное искусство
2. Тема 1.2. Искусство Древнего Египта
3. Тема 1.3. Искусство Месопотамии

Раздел 2. Искусство Античности

4. Тема 2.1. Искусство Древней Греции.
5. Тема 2.2. Искусство Древнего Рима

Раздел 3. Искусство Средних веков.

6. Тема 3.1. Средневековое искусство
7. Тема 3.2. Искусство эпохи Возрождения

6 семестр**Раздел 4. Искусство XVII - XVIII вв.**

8. Тема 4.1. Западноевропейское искусство
9. Тема 4.2. Русское искусство

Раздел 5. Искусство XIX века

10. Тема 5.1. Западноевропейское искусство
11. Тема 5.2. Искусство России

Раздел 6. Искусство XX века

12. Тема 6.1. Западноевропейское искусство
13. Тема 6.2. Искусство России

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

40. Первобытное искусство, его особенности. Произведения монументальной живописи, скульптуры и архитектуры.
41. Канон в древнеегипетском искусстве.
42. Искусство Древнего Двуречья.
43. Искусство Эгейского мира.
44. Искусство древнегреческой архаики.
45. Особенности классического искусства Греции.
46. Архитектура Древнего Рима.
47. Римский скульптурный портрет.
48. Каролингское возрождение: общая характеристика.
49. Романский собор. Типология, общая характеристика архитектуры и декорации, особенности национальных школ.
50. Готический собор, его конструкция и декорация.
51. Искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества. Св. София Константинопольская.
52. Архитектура Руси домонгольского периода.
53. Иконопись Древнего Новгорода.
54. Творчество Андрея Рублева (Дионисия).
55. Периодизация и общие проблемы искусства европейского Возрождения.
56. Фрески Джотто ди Бондоне.
57. Творчество Брунеллески (Донателло. Мазаччо. Боттичелли).
58. Эпоха титанов. Творчество Леонардо да Винчи (Рафаэля. Микеланджело. Тициана).
59. Творцы северного Возрождения. Ян ван Эй. (Иероним Босх, Питер Брейгель Старший. Альбрехт Дюрер)
60. Мастера барокко. Творчество Дж.Л. Бернини (П.П.Рубенса. М. Меризе да Караваджо. Д.Веласкеса).
61. Эпоха классицизма Творчество К.Лоррена.(Н.Пуссена).
62. Творчество «малых голландцев»
63. Творчество Рембрандта.
64. Искусство XVIII века. Творчество Антуана Ватто. (Жан-Батиста-Симеона Шардена. Сатирические циклы Хогарта. Творчество Т.Гейнсборо).
65. Дворцы Ф. Б. Растрелли.
66. Русский живописный портрет второй половины XVIII в. Ведущие мастера.
67. Искусство романтизма в странах Западной Европы.
68. Эпоха реализма в европейской живописи.
69. Импрессионизм и постимпрессионизм как явления художественной жизни последней четверти XIX столетия.
70. Классицизм и романтизм в русском искусстве.
71. Ампи́р в Москве и Петербурге.
72. Романтизм как метод и тема в творчестве О.Кипренского.
73. Портретное творчество К. Брюллова.
74. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
75. Творчество П. Федотова. Траектория эволюции.
76. Критический реализм в русской живописи.
77. Жанровое и тематическое многообразие творчества И. Репина.
78. Творчество В.Сурикова.
79. Эпос и сказочные сюжеты в творчестве В. Васнецова.

80. В. Поленов. Его роль в эволюции русской пейзажной живописи.
81. Модерн и символизм в русском искусстве.
82. Творчество М. Врубеля.
83. Проблематика творчества В. Серова.
84. К. Коровин и особенности русского импрессионизма.
85. «Мир искусства». Декларации и художественная практика.
86. Русский авангард.
87. История и художественная специфика фовизма. Основные имена.
88. Экспрессионизм: история движения и основные имена.
89. Творчество В. Кандинского и объединение «Синий всадник».
90. Кубизм: история и художественная практика. Основные имена.
91. Творчество П. Пикассо.
92. Творчество С. Дали.
93. Место фотографии в искусстве XX века.
94. Творчество М. Ларионова и Н. Гончаровой. (В. Кандинского. К. Малевича и супрематизм. М. Шагала).
95. Мельников и Леонидов - два лидера в архитектуре русского авангарда.
96. Искусство в годы Великой Отечественной войны.
97. «Оттепель» и искусство.
98. «Другое» искусство во 2-й пол. 1950-х - 1960-е гг.
99. Основные этапы развития российского искусства в 1990 – 2000-е гг.

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

5.1. Основная литература

4. Павлов, А. Ю. История искусств : учебное пособие : [12+] / А. Ю. Павлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-4499-0674-8. – DOI 10.23681/573329. – Текст : электронный.
5. Гнедич, П. П. История искусств / П. П. Гнедич. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 977 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-9989-1813-1. – Текст : электронный.
6. Митина, Н. Г. История и философия искусства : учебное пособие / Н. Г. Митина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-4475-2766-2. – DOI 10.23681/494233. – Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература

1. История искусства : [12+] / Л. И. Акимова, И. Л. Бусева-Давыдова, Н. А. Виноградова [и др.] ; отв. ред. Е. Д. Федотова ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. – Москва : Белый город, 2012. – Том 1. – 521 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441774> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-7793-1496-1. – Текст : электронный.
2. Павлов, А. Ю. История искусств от первобытности до современности : учебное пособие : [12+] / А. Ю. Павлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330> (дата

- обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-4499-0593-2. – DOI 10.23681/573330. – Текст : электронный.
3. Креленко, Н. С. Введение в историю искусства : учебное пособие : [12+] / Н. С. Креленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 236 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-5-4475-9407-7. – DOI 10.23681/479473. – Текст : электронный.
 4. Згурская, М. Архитектурные стили / М. Згурская, Н. Лавриненко. – Харьков : Фолио, 2013. – 153 с. – (Просто о сложном). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221952> (дата обращения: 19.08.2022). – ISBN 978-966-03-6269-7. – Текст : электронный.
 5. История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие : [14+] / Л. М. Ванюшкина, И. К. Дракина, И. И. Куракина, С. А. Тихомиров ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – Часть 1. – 187 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679> (дата обращения: 19.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-21-9. – Текст : электронный.
 6. История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие : [14+] / Л. М. Ванюшкина, Л. В. Дмитриева, И. К. Дракина [и др.] ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – Часть 2. – 184 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678> (дата обращения: 19.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-31-8. – Текст : электронный.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:

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

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

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

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

Самостоятельная работа.

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

Подготовка к зачету и экзамену:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Специальность

**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором**

**(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром,
Художественное руководство академическим хором)**

Уровень образования

высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Вокальная подготовка»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

27. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в освоение теоретических знаний, связанных с технологией певческого искусства и спецификой ансамблевого исполнительства. Формирование и развитие навыков, необходимых для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве дирижеров и артистов хора. Освоение эффективных механизмов (физиологических, психологических) воздействия на характер звука (солиста, отдельной партии, ансамбля или хора в целом). с последующим применением в профессиональной сфере практических навыков.

Задачи учебной дисциплины:

1. развитие вокально-технических и исполнительских навыков;
2. овладение основами вокальной методики;
3. работа над вокальным репертуаром;
4. совершенствование осмысленного восприятия и исполнения вокальных произведений различных эпох и стилей;
5. развитие навыков ансамблевого пения.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов; ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения, записанный различными способами нотации.
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК- 6.1. Постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестры	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			

В том числе индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, всего	76	56	20
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3		

3. Содержание учебной дисциплины

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	<p>Раздел 1. Развитие навыков сольного пения.</p> <p>Тема 1.1 Знакомство с индивидуальными особенностями обучающегося. Выявление недостатков голоса.</p> <p>Тема 1.2 Развитие диапазона певческого голоса.</p> <p>Тема 1.3 Навыки пения legato, staccato, marcato. Технические приемы их исполнения.</p>
2.	<p>Раздел 2. Совершенствование исполнительского мастерства.</p> <p>Тема 2.1 Работа над ровностью диапазона в вокализах.</p> <p>Тема 2.2 Работа над канительностью звучания в народной музыке.</p>
3.	<p>Раздел 3. Совершенствование вокального исполнительства арий, романсов, песен.</p> <p>Тема 3.1 Увеличение технических возможностей голоса (пение широких интервалов, развернутых упражнений, т.д.).</p> <p>Тема 3.2 Расширение границ диапазона.</p> <p>Тема 3.3 Изучение особенностей вокального изложения произведений композиторов (русских и западных) 19-начала 20 века (особенности письма, отношения и выражения драматического слова с помощью музыки), правильного и точного соблюдения авторских ремарок.</p>
4.	<p>Раздел 4. Знакомство с итальянской, французской и немецкой классической школой.</p> <p>Тема 4.1 Усложнение музыкально-исполнительских задач (передача содержательного текста музыкального произведения).</p>

Тема 4.2 Знакомство с итальянской, французской и немецкой классической школой и произведениями представителей школы (стиль, жанры, композиторские особенности, исполнительские задачи и трудности).

Тема 4.3 Особенности иностранного языка в пении (фонетические, смысловые, стилистические моменты).

9. Раздел 5. Совершенствование навыков построение вокального образа.

Тема 5.1 Совершенствование навыков осознанного пения: построение вокальных образов в оперной и камерная музыка.

Тема 5.2 Методы проявления творческой индивидуальности для осуществления творческого замысла в исполнении вокальных произведений.

Тема 5.3 Совершенствование навыков вокально-технических приемов в построении образов героев вокальных произведений.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине.

4.1. Примерный репертуарный список

СТАРИННЫЕ АРИИ

Бах И.С. Bist du bei mir (Друг, подойди).

ДЛЯ РАЗНЫХ ГОЛОСОВ

Бенчини П. Tanto sospiero (Ах, горькая печаль).

Бонончини Дж. Se voi è conveniente (Если тебе угодно).

Вивальди А. Vieni, vieni (Приди, приди).

Guarda in quest'occhi (Очи закрой ты и слушай).

Винчи Л. Vedovella afflitta e sola... (Неутешной, печальной вдовою).

Гальяно М. Из оперы «Флора»: Dormi, Amore (Спи, Амур).

Гендель Г.Ф. Chi spezando il sommo bene (Кто весь век над добром глумится).

I know the pangs (Я знаю боль).

Глюк К.В. O, del mio dolce ardor...

Дуранте Ф. Danza, danza (Руку дай, дорогая).

Джордани Дж. Caro mio ben (О, милый мой).

Дель Леуто А. Arietta (Ариетта),

- Кальдара А. *Seben crudele* (Пусть ты жестока).
 Come raggio di sol (Как солнца луч).
- Кариссими Дж. *Vittoria, vittoria* (Победа, победа).
 Filli, non t'amo più (Филлис, любовь
 прошла).
- Каччини Дж. *Amor ch'attendi?* (Эрос, что медлишь?).
 Amarilli (Амарилли).
 O, felici giorno (О, что за день).
- Лотти А. *Pur dicesti* (О, повтори).
- Люлли Ж.-Б. Опера «Атис»: ария Сангариды «*Atys est
 trop heureux*» (Атис блажен стократ).
- Мандзоло Д. *Плавно рея, словно фея.*
- Манфроче А. *Povero cor* (Сердце моё).
- Мартини Ж.П. *Восторг любви* (*Plaisir d'amour*).
- Марчелло В. *Quella fiamma* (То пламя).
- Монтеверди К. *Плач Ариадны* (*Lasciate mi morire*).
- Перголези Дж. *Se tu m'ami* (Если ты любишь).
 Tre giorni (Три дня как).
- Пиньятта Д. *Cieco si finse amor* (Всё видит любовь).
- Сарти Д. *labbri sono* (Губы безмолвны)/
 Lungi dal caro bene (Вдали от любимого),
- Скарлатти А. *O cessate di piagammi* (Ах, нет сил сносить
 терзанья).
 Le fiolette (Фиалки).
 Canzonetta (Канцонетта).
 Nevi intatte (Как прекрасна, белоснежна).
 Se Florindo fedele (Если б милый
 Флориндо...)/
- Qual mia colpa, o sventura* (Рок жестокий).
- Трэтта Т. *Ombra cara amorosa.*
- Теналья Ф. *Ариетта Vegli occhi merce!*

Фальконьери А. Виланелла O belissimi capelli (Прекрасные локоны).

Vezzosette e care (Очи милой).

Чести М.
легкокрылый).

Intorno all' idol mio (Повей, ветер

**АРИИ ИЗ КАНТАТ,
ОРАТОРИЙ И ОПЕР**

Высокие голоса.

Бах И.С. Страсти по Матфею: №№ 12,19,58.

Кантата № 68: Душа, веселися.

Магнификат: №№ 2,3.

Бортнянский Д. Опера «Сокол»:

ариетта девушки-крестьянки,

ария Федерико «Прощай, прощай, о,
ангел мой».

Опера «Сын-соперник»:

песенка Карильо «Амур крылатый».

Верстовский А. Опера Аскольдова могила»:

две песни Торопа.

Гайдн И. Оратория «Времена года»:

каватина Ганны,

каватина Луки «К зениту солнца».

Гендель Г. Оратория «Семела»:

ария Семелы.

Оратория «Сусанна»:

песня о Сусанне.

Опера «Ксеркс»:

ария Ксеркса.

Опера «Ринальдо»:

- ария Альмилены «Дай мне слезами».
- Глюк К. Опера «Орфей и Эвридика»:
две арии Амура.
- Опера «Армида»:
ария Ринальдо.
- Годар Ж. Опера «Жоселена»:
колыбельная песня.
- Гуно Ш. Опера «Фауст»:
баллада Маргариты.
- Даргомьжский А. Опера «Русалка»:
песня Ольги.
- Дунаевский И. Оперетта «Золотая долина»:
песня Нины «Среди ветвей густых».
- Кальдара А. Опера «Постоянство в любви побеждает
обман»:
ария «Как луч солнца».
- Козловский О. Опера «Новорожденный»:
ария «Так мила, невинна Бабетта».
- Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»:
каватина Барбарини,
канцона Керубино «Сердце волнует»,
ария Сюзанны «Наступает мгновенье».
- Опера «Дон Жуан»:
ария Церлины «Средство я знаю».
- Паизиелло Дж. Опера «Прекрасная мельничиха»:
ария Мельничихи.
- Перголези Дж. Кантата «Stabat Mater»: №№ 2,3.
- Фомин Е. Опера «Мельник-колдун, обманщик и
сват»:

песня Анюты «Кабы я млада уверенна
была».

Шапорин Ю. Кантата «На поле Куликовом»:
песня невесты «Я живу в отдалённом
скиту».

Шуберт Ф. Опера «Заговорщики или Домашняя
война»:
романс Елены.

Низкие голоса

Бах И.С. Страсти по Матфею:
№ 9, 10, 47, 61 (меццо-сопрано);
№ 29, 51, 66, 75 (бас).

Страсти по Иоанну:

№58 (ария)

Кантата «Умиротворенный Эол»:

ария Эола.

Магнификат:

№5 (ария).

Бородин А. Опера «Князь Игорь»:
песня половецкой девушки.

Гайдн И. Оратория «Времена года»:
две арии Симона
«Будя зеленые леса»
«Веселый пахарь».

Гендель Г. Оратория «Самсон»:
ария Далилы.
Оратория «Геракл»:
ария Ионы.

- Оратория «Иуда Маккавей»:
ария «Сердце в груди тверже алмаза».
- Глинка М. Опера «Иван Сусанин»:
песня Вани.
- Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»:
ария Фигаро «Мальчик резвый»,
ария Фигаро «Мужья, откройте очи».
- Опера «Дон Жуан»:
«Серенада Дон Жуана»,
ария Лепорелло «День и ночь».
- Мусоргский М. Опера «Хованщина»:
песня Марфы.
- Перголези Дж. Кантата «Stabat Mater»: №9.
- Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка»:
третья песня Леля,
ариозо Мизгиря «На теплом
синем море».
- Опера «Садко»
присказка Нежаты.
- Серов В. Опера «Рогнеда»:
варяжская баллада.
- Тома А. Опера «Миньон»:
ария Миньон «Знаешь ли чудный
край».
- Молчанов К. Опера «Зори здесь тихие»:
песня Женьки.
- Новиков А. Кантата «Нам нужен мир»:
ариозо Матери.
- Прокофьев С. Опера «Дуэнья»:
ария Клары «Не гадала я».

Римский-Корсаков Н. Опера «Садко»:

песня варяжского гостя.

Сен-Санс К. Опера «Самсон и Далила»:

ария Далилы «Открылася душа».

Чайковский П. Опера «Пиковая дама»:

песня Томского.

РОМАНСЫ

Высокие голоса.

Алябьев А. Вечером румяну зорю.

Зимняя дорога.

Незабудочка.

Соловей.

Увы, зачем блистаешь ты.

Бетховен Л. Весна.

Волшебный цветок.

Брамс И. Девичья песня.

Звучат нежней свирели.

Булахов П. Надуты губки для угрозы.

Тук, тук, тук, как сердце бьётся.

Векерлен Ж. Мама, что такое любовь?

Пробуждение.

Глинка М. Ах ты, душечка, красна девица.

Жаворонок

Люблю тебя, милая роза.

Ты скоро меня позабудешь.

Григ Э. В челне.

Карие глаза. Лес.

Старая песня.

Даргомьжский А. Лихорадушка.

Чаруй меня, чаруй.

Шестнадцать лет.

Юноша и дева.

Монюшко С. Золотая рыбка.

Пряха.

Шуберт Ф. Близость любимого.

Утренняя серенада.

Шуман Р. Блаженство.

Низкие голоса.

Алябьев А. Два ворона.

Если жизнь тебя обманет.

Я вас любил.

Балакирев М. Слышу ли голос твой.

Бетховен Л. Верный Джонни.

Краса родимого села.

Люблю тебя.

Милее всех был Джемми.

Тоска по любимой.

Брамс И. Данко.

Булахов П. Не пробуждай воспоминаний.

Свидание.

Слышишь ли, мой сердечный друг.

Я тебя с годами не забыла.

Варламов А. Красный сарафан.

Ненаглядный ты мой.

Ожидание.

Гаврилин В. Из цикла «Русская тетрадь»:
Над рекой стоит калина.

Григ Э. Заход солнца.
К родине.

Гурилёв А. Отгадай, моя родная.
Улетела пташечка.

Даргомьжский А. Мне грустно
Ночной зефир.
Титулярный советник.
Я вас любил.
Я всё ещё его, безумная, люблю.

Кюи Ц. Доброта.
Царскосельская статуя.

Лёве К. Сияние моря.

Малашкин Л. О, если б мог выразить в звуке.

Мендельсон Ф. Если должны расстаться.

Рахманинов С. Ночь печальна.
Сон.

Римский-Корсаков Н. На холмах Грузии.
Элегия.

Рубинштейн А. Певец.

Скотт С. Колыбельная.

Танеев С. Моё сердце – родник.

Чайковский П. Осень. Песня цыганки.

Шереметьев Б. Я вас любил.

Шостакович Д. Первая встреча.
Простая песенка.

Шуберт Ф. К лютне.

На Рейне.
Шуман Р. Вечерняя звезда.
В старом замке.
Яковлев А. Элегия.

РОМАНСЫ (классические).

Высокие голоса.

Брамс И. Звучат нежней свирели.
Напрасная серенада.
Бородин А. Морская царевна.
Варламов А. Белеет парус одинокий.
Василенко С. Ты лети, мой сон.
Власов В. Фонтану Бахчисарайского дворца.
Глинка М. Я помню чудное мгновенье.
Глиэр Р. О, если б грусть моя.
Сладко пел душа-соловушка.
Григ Э. Лебедь.
Розы.
Сердце поэта.
Мендельсон Ф. Баркаролла.
Зулейка.
Я вижу всегда тебя во сне.
Прокофьев С. Болтунья.
Рахманинов С. Ночь печальна.
Островок.
Полюбила я на печаль свою.
Сирень.
Римский–Корсаков Н. Не пой, красавица, при мне.
О, если б ты могла.

- О чём в тиши ночной.
То было раннею весной.
Свеж и душист мой роскошный веноч.
- Свиридов Г. Подъезжая под Ижоры.
- Танеев С. Бьётся сердце беспокойное.
В дымке невидимке.
- Чайковский П. Колыбельная.
Нам звёзды кроткие сияли.
Нет, только тот, кто знал.
Растворил я окно.
Хотел бы в единое слово.
- Шуберт Ф. Маргарита за прялкой.
Нетерпение.
Серенада.
Сын муз.
Ты – мой покой.
- Шуман Р. Весенняя ночь.
Лотос.
Посвящение.

Низкие голоса.

- Аренский А. Ландыш.
Небосклон ослепительно синий.
Не зажигай огня.
Сад весь в цвету.
- Балакирев М. Догорает румяный закат.
Обойми, поцелуй.
Приди ко мне.

- Слышу ли голос твой.
- Бетховен Л. Аделаида.
- Песня Миньоны.
- Под камнем могильным.
- Бизе Ж. Если хоть раз любили вы.
- Прощание аравитянки.
- Утро.
- Бородин А. Спящая княжна.
- У людей-то в дому.
- Брамс И. Глубже всё моя дремота.
- Ода Сафо.
- Одиночество в поле.
- Охотник.
- Глазунов А. Восточный романс.
- Желание.
- Сновидение.
- Григ Э. Мой дух, как горный исполин.
- Поэзия.
- Ипполитов-Иванов М.
- И руки льнут к рукам.
- Не оставляй меня.
- О, мой друг, вот цветок.
- Мусоргский М. Где ты, звездочка?
- Еврейская песня.
- Желание.
- Классик.
- Сиротка.
- Римский–Корсаков Н.
- Где ты, там мысль моя витает.

Октава.
Как небеса, твой взор блистает.
Медлительно влекутся дни мои.

Рубинштейн А. Клубится волною.
Мелодия.
Ночь.
Желание.

Сен-Санс К. Восход солнца на Ниле.
Лебедь.
Свидание.

Танеев С. Когда, кружась, осенние листья.
Люди спят.
Пусть отзвучит.

Чайковский П. Мы сидели с тобой.
Нам звёзды кроткие сияли.
Песня цыганки.
Страшная минута.

Шуберт Ф. В путь.
Липа.
Литания.
На мельнице.
Привет.
Приют.
Форель.

Шуман Р. В старом замке.
Лунная ночь.
На чужбине.
О, солнца свет.
Свобода духа.

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРОВ XX
ВЕКА**

(ДЛЯ РАЗНЫХ ГОЛОСОВ)

- Агафонников В. Русская песня.
- Айвз Ч. Осень.
Тени.
- Александров А. Разлука.
Цикл романов «Верность».
- Берг А. Соловей.
Наедине.
- Барток Б. Я пустился в путь далекий.
Шуточная.
Про парочку.
- Барбер С. Маргаритки.
Опера «Ванесса»:
песня «Под ивой».
В ясную эту ночь.
- Бойко Р. Плачет метель.
- Бриттен Б. Когда я был мальчонкой.
Салли Гардес.
Эхо.
Мельник.
В сонных озерах.
- Буцко Ю. Снег кружит, лихач кричит.
Ох, ты горе горькое.
- Вольф Т. Покинутая девушка.
Садовник.
Песнь путника.
Бродячий музыкант.
- Гаврилин В. Сею-вею,
Страдальная из вокального цикла
«Русская тетрадь».

- Глиэр Р. Слезы людские.
Берберская песня.
Жить, будем жить.
Придешь ли с новой весной?
О, если б грусть моя.
- Губайдулина С. Расцвет шиповника,
«Фацелия». Река под тучами из вокального цикла
«Фацелия».
Пустыня.
Синие перышки.
- Дебюсси К. Лунный свет.
Мандолина.
Романс.
Прекрасный вечер.
- Денисов Э. Прощание.
Желание.
Сомнение.
- Калистратов В. Озера.
- Левина З. Сосна.
Певец.
Белеет парус.
- Лало Э. Пленница.
- Малер Г. Вдыхая тонкий аромат.
Души моей ничто не чарует.
- Метнер Н. Заклинание.
Ночной зефир.
Первая утрата.
Роза.
Цветок.
- Мясковский Н. Бывало отрок.

- Забуду ли тебя.
К портрету.
Цикл «Мадригал».
- Минков М. Романсы из цикла «Плач гитары».
«Под масками» из вокального цикла
«Балаганчик».
- Молчанов К. Мой нелюбимый.
Сирень.
- Оннегер А. Бродячие акробаты.
Колокола.
Прощай.
- Пейко Н. Брошен.
Штиль на море.
Летняя ночь из вокального цикла
«Звуки ночи Гарлема».
- Прокофьев С. Болтунья.
Зеленая рожица.
Помни меня.
- Пуленк Ф. Цветы.
Скрипка.
- Равель М. Николетта.
Три птицы.
- Саар М. Раствори хоть на мгновение.
Ты, как цветок, прекрасна.
- Свиридов Г. Утро в Москве.
Весна.
Песня Дездемоны из музыки к
трагедии «Отелло».
Черный взор.
- Слонимский С. Веют липы сладко.

Жалоба девушки.

Весна пришла. Ты далека.

Стравинский И. Голубь.

Незабудочка-цветочек.

«Три сказки для детей»:

Тили-бом.

Гуси-лебеди.

Таривердиев М. Листья.

Роша.

Загляжусь ли на поезд.

Тертерян М. В саду.

Когда ты теснее приникнешь ко мне.

Сорванную розу.

Фалик Ю. Перед весной.

Последняя песня.

Фалья М. «Семь испанских песен»:

№1 - Мавританская шаль,

№3 - Астуриона,

№6 - Песня.

Хиндемит П. Романсы соч.

18 (для среднего и высокого голоса).

Хренников Т. Как соловей о розе.

Ночь листвою чуть колышет.

Что делать девчонке?

Ты меня оставил, Джемми.

Шенберг А. Жизнь в грезах.

Шимановский К. «Близится буря» из вокального цикла
«Курневские песни».

Лебедь.

Запах волос твоих.

Шнитке А. «Золотятся травами» из кантаты «Песни войны и мира».

«Черная, как зрачок» их цикла «Три стихотворения М. Цветаевой».

Шостакович Д. «Испанские песни»:

Прощай.

Рондо.

Звездочка.

Возрождение.

Штраус Р. Ночь.

Посвящение.

Щедрин Р. Опера «Не только любовь».

Песня Наташи.

Летние дни.

«Сольфеджио»

№2 «Legato».

**НАРОДНЫЕ
(обработки)**

ПЕСНИ

Высокие голоса.

Балакирев М. Подуй, подуй.

Уж ты, поле моё.

Барский А. Лучинушка.

Булахов П. Вот на пути село большое.

Тройка.

Варламов А. Вдоль по улице метелица метёт.

Чернобровый, черноокий.

Вильбоа К. Среди долины ровныя.

Волков В. Lipa вековая.

Однозвучно гремит колокольчик.

Тонкая рябина.

Голованов Н. Уж как пал туман.
Дюбюк А. Не брани меня, родная.
Улица, улица широкая моя.
Живцов А. Соловьём залётным.
Живёт моя красотка.
Зорин А. Над полями да над чистыми.
Иванов Н. Хуторок.
Копосов А. Вечор ко мне девице.
Матвеев М. Я калинушку ломала.
Немировский Я. У зори-то у зореньки.
Погребов С. Пряха.

Низкие голоса.

Булатов С. По диким степям Забайкалья.
Волков В. Пойду ль я, выйду ль я.
Гедике А. Как по морю.
Глазунов А. Не велят Маше.
Говорушко П. Раскинулось море широко.
Дехтерев В. Плещут холодные волны.
Косенко В. Взяв бы я бандуру.
Лысенко Н. Казав мені батько.
Ой, чого ты, дубе.
Новиков А. Утёс.
Погребов С. Пряха.
Речменский Н. Славное море, священный Байкал.
Римский-Корсаков Н. Исходила младёшенька.
Титов А. Глухой неведомой тайгою.

ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА

- Ах, нет, Джон (английская, обр. С. Шадрин).
- Ах ты, душечка (русская, обр. Н. Иванова).
- Ай-ай-ай (испанская).
- Блуждаю (негритянская, обр. Ботнера).
- Всю ночь (уэльская, обр. Г. Регистана).
- Веселый мельник (английская, обр. Дж. Шоу).
- В полях под снегом (шотландская, обр. Л. Мальтера).
- Вьется, вьется в поле дороженька (русская, обр. М. Кусс).
- Ванечка, приходи (русская, обр. В. Гартевельда).
- Говорят, не смею я (венгерская, обр. Э. Колмановского).
- Гуляла я в садочке (русская, обр. М. Кусс).
- Дивлюсь я на небо (украинская, обр. М. Кусс).
- Забыть ли старую любовь (шотландская, обр. В. Дэвиса).
- Зеленая рощица (русская, обр. С. Прокофьева).
- Камышинка (чешская, обр. Л. Шварца).
- Как по лужку травка (русская, обр. М. Коваля).
- Любовь (шотландская, пер. С. Маршака).
- Мне моя матушка говорила (чешская, обр. Я. Малата).
- Мальчик-водонос (негритянская, обр. Л. Брауна).
- Матушка, матушка, что во поле пыльно (русская, обр. М. Коваля).
- Над полями да над чистыми (русская, обр. Л. Шохмана).
- Охотник (тирольская, обр. В. Сибирского).
- Однажды поутру (английская, обр. Д. Седых).
- Ой, ты, дивчина (украинская, обр. П. Куликова).
- По ягоды (финская, обр. А. Вишнарера).
- Розмарин (венгерская, обр. Б. Бартока).
- Разлука (русская, обр. А. Мочалова).
- Снежки белые (русская, обр. С. Прокофьева).

Слуги короля Артура (английская, обр. В. Уайттекера).
Сизый голубочек (польская, обр. В. Иванникова).
Сомbrero (мексиканская, обр. Ю. Обьедова).
Соловьем залетным (русская, обр. Н. Речменского).
Трудно сказать (немецкая, обр. В. Сибирского).
Течет вода (чешская).
Уходи, Ясик (польская, обр. Р. Семицкого).
Чернобровый милый, где ты? (болгарская, обр. З. Левиной).
Черные брови, кари очи (украинская, обр. П. Никитина).
Я помню песню (голландская, обр. В. де Мола).

Бах И.С. Bist du bei mir (Друг, подойди).
Бенчини П. Tanto sospiego (Ах, горькая печаль).
Бонончини Дж. Se voi è conveniente (Если тебе угодно).
Вивальди А. Vieni, vieni (Приди, приди).
 Guarda in quest'occhi (Очи закрой ты и
слушай).

Винчи Л. Vedovella afflitta e sola... (Неутешной,
печальной вдовою).

Гальяно М. Из оперы «Флора»: Dormi, Amore (Спи,
Амур).

Гендель Г.Ф. Chi spezando il sommo bene (Кто весь век
над добром глумится).

I know the pangs (Я знаю боль).

Глюк К.В. О, del mio dolce ardor...

Дуранте Ф. Danza, danza (Руку дай, дорогая).

Джордани Дж. Caro mio ben (О, милый мой).

Дель Леуто А. Arietta (Ариетта),

Кальдара А. Seben crudele (Пусть ты жестока).

Come raggio di sol (Как солнца луч).

- Кариссими Дж. Vittoria, vittoria (Победа, победа).
Filli, non t'amo più (Филлис, любовь
прошла).
- Каччини Дж. Amor ch'attendi? (Эрос, что медлишь?).
Amarilli (Амарилли).
O, felici giorno (О, что за день).
- Лотти А. Pur dicesti (О, повтори).
- Люлли Ж.-Б. Опера «Атис»: ария Сангариды «Atys est
tror heugeux» (Атис блажен стократ).
- Мандзоло Д. Плавно рея, словно фея.
- Манфроче А. Povero cor (Сердце моё).
- Мартини Ж.П. Восторг любви (Plaisir d'amour).
- Марчелло В. Quella fiamma (То пламя).
- Монтеверди К. Плач Ариадны (Lasciate mi morire).
- Перголези Дж. Se tu m'ami (Если ты любишь).
Tre giorni (Три дня как).
- Пиньятта Д. Cieco si finse amor (Всё видит любовь).
- Сарти Д. I labbri sono (Губы безмолвны)/
Lungi dal caro bene (Вдали от любимого),
- Скарлатти А. O cessate di piagammi (Ах, нет сил сносить
терзанья).
Le fiolette (Фиалки).
Canzonetta (Канцонетта).
Nevi intatte (Как прекрасна, белоснежна).
Se Florindo fedele (Если б милый
Флориндо...)
- Qual mia colpa, o sventura (Рок жестокий).
- Трэтта Т. Ombra cara amorosa.
- Теналья Ф. Ариетта Vegli occhi merce!
- Фальконьери А. Виланелла O bellissimi capelli (Прекрасные
локоны).

Vezzosette e care (Очи милой).

Чести М.
легкокрылый).

Intorno all' idol mio (Повей, ветер

4.2. Хрестоматии и сборники

Арии зарубежных композиторов. Для голоса в сопр. ф-но, тетр.1, 2
Арии и песни из оперетт советских композиторов. Для женских голосов.
Арии и песни из оперетт советских композиторов. Для женских голосов.
Арии итальянских композиторов XVI - XVIII вв. Для высокого голоса в сопр. ф-но. М., 1988
Арии композиторов XVI - XVIII в.в. Для среднего голоса
Арии, романсы и песни из репертуара С.Я. Лемешева. М., Музыка, 2002
Арии, романсы и песни. Для меццо-сопрано в сопр. ф-но и инструментальное трио. Сост. Обухов Ю. М., 1975
Вокальная музыка для среднего и низкого голоса и фортепиано. М., Композитор, 2005
Вокальная музыка старых мастеров для голоса и фортепиано. Части I - III. М., 2001
Вокальные произведения итальянских композиторов XVII - XVIII вв. Для высокого голоса. М., 1961
Встреча и разлука. Старинные романсы. Для голоса в сопр. ф-но. М., 1998
Избранные романсы русских композиторов. Для высокого голоса
Искусство вокала. Сопрано. Итальянские оперные арии в сопровождении фортепиано. Вып.1. СПб., Нота, 2004
Искусство вокала. Сопрано. Немецкие оперные арии в сопровождении фортепиано. Вып.1. СПб., Нота, 2003
Искусство вокала. Сопрано. Немецкие оперные арии в сопровождении фортепиано. Вып.1. СПб., Нота, 2003
Итальянская вокальная музыка, в.1. М., 1993
Любимые русские народные песни. Для голоса в сопр. ф-но. М., Музыка, 1993
Любимые русские народные песни. Для голоса в сопр. ф-но. Сост. Жаров В. М., 1989
Песни любви. Вып.1 Итальянские песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2005
Популярные оперные арии для баритона и баса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 1999
Романсы и песни. Для тенора. М., 1996
Русская вокальная лирика XVIII в. Для голоса в сопр. ф-но. М., 1982
Русские народные песни. Для голоса в сопр. ф-но. М., 1990
Русские песни для женских голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 1995
Русские песни для женских голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 1995
Старинные русские романсы. Для голоса в сопр. ф-но.
Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для меццо-сопрано
Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Человеческий голос как музыкальный инструмент. Вып. 2.

Хрестоматия. Для пения. Арии зарубежных композиторов. Для лирико-драматического и драматического сопрано, в.1
Хрестоматия. Для пения. Арии и песни. Для сопрано. М., 1988
Хрестоматия. Для пения. Русский классический романс. Для высоких голосов в сопр. ф-но, в.1. М., 1990
Цыганские мотивы. Вокальные произведения зарубежных композиторов. М., Музыка, 2006
Аден Г.Г. -Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баритона и баса в сопровождении фортепиано. Части 1,2., Музыка, 2000-2001
Акимов Е.-Шедевры оперного репертуара в сопровождении фортепиано. СПб., Нота, 2004
<i>Аренский А.</i> - Избранные романсы. Для высокого голоса
<i>Варламов А.</i> - Избранные романсы и песни для высокого и среднего голосов в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2004
<i>Гайдн И.</i> - Песни для голоса в сопр. ф-но, тетр.1, 2
<i>Гарсиа М. (сын)</i> - Школа пения. М., 2005
<i>Георгиян О.П.</i> -Итальянская вокальная музыка XVI-XVIII в.в. Москва МГИМ им.А.Г.Шнитке 6 выпусков 2011
<i>Глазунов А.</i> - Избранные романсы. Для высокого и среднего голосов. М.,1990
<i>Григ Э.</i> -Романсы и песни. Для голоса в сопр. ф-но, т.1-3. М.,1982
<i>Давидович Б. М.</i> - Старинные романсы. Для голоса в сопр. ф-но,1991
<i>Даргомыжский А.</i> - Избранные романсы и песни. М., Музыка, 2002
<i>Даргомыжский А.</i> - Избранные романсы, 1-2 ч.
<i>Даргомыжский А.</i> - Избранные романсы. Для высокого и среднего голосов. М., 1987
<i>Дебюсси К.</i> - Избранные романсы
<i>Дубова Е. М.</i> - Русские народные песни в обр. советских композиторов. Для сопрано в сопр. ф-но., 1970
<i>Дунаевский И.</i> - Вокальные произведения. М., 1960
<i>Кильчевская А.</i> -Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора в сопровождении фортепиано. М., 2005
<i>Милькович Е</i> -Систематизированный вокально-педагогический репертуар для высоких и средних голосов М., Музыка, 2005
<i>Назаренко И.</i> -Старинные вальсы. Для голоса в сопр. ф-но. М.,1984
<i>Перселл Г.</i> -Вокальные сочинения. Для голоса с сопр. ф-но
<i>Полуянов П.Н</i> -Сборник песен и романсов для художественной самодеятельности, тетр.
<i>Полуянов П.Н</i> - Сборник песен и романсов. Для художественной самодеятельности. тетр.2
<i>Путилин Н.</i> -Шедевры оперного репертуара в сопровождении фортепиано СПб., Нота, 2004
<i>Рахманинов С.</i> -Романсы для высокого голоса с фортепиано. М., 2004
<i>Римский Л.</i> -Хрестоматия по вокальной музыке.Вып.1-3. М., Композитор, 2005
<i>Римский-Корсаков Н.</i> -Избранные романсы
<i>Танеев С.</i> -Романсы. Для голоса в сопр. ф-но. М., 1995
<i>Тости Ф.П.</i> -Романсы. Для среднего голоса с ф-но. М., 1968
<i>Форе Г.</i> -Романсы, тетр.1
<i>Фуки С. Фортулатова К.</i> - Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано, ч.1, 2
<i>Чайковский П.</i> -Все детские песни для голоса и фортепиано. СПб., Нота, 2004

<i>Чайковский П.</i>	-Избранные романсы. Для среднего голоса. М.,1994
<i>Чайковский П.</i>	-Романсы для контральто и баса с фортепиано. М., 2004
<i>Чайковский П.</i>	Романсы для меццо-сопрано и баритона с фортепиано. М., 2004
<i>Чайковский П.</i>	-Романсы. Для голоса в сопр. ф-но, т.1-3. М., 1979
<i>Шопен Ф.</i>	-Избранные песни. Для голоса с сопр. ф-но
<i>Шуберт Ф</i> Музыка, 2000	-Арии для голоса в сопровождении фортепиано. М.,
<i>Шуман Р.</i>	-Избранные песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2005

4.3. Клавирь

<i>Аксюк</i>	-Песня про царя Ивана Васильевича. Москва, 1940
<i>Александров</i>	-Свадьба в Малиновке. Москва, 1971
<i>Аренский</i>	-Наль и Дамайанти. Москва
Аренский	-Сон на Волге. Юргенсон
<i>Баласанян</i>	-Лейли и Меджнун. Москва, 1959
<i>Баневич</i>	-Городок в табакерке. 1991
<i>Бах, И.</i>	-Магнификат. 1956, 1972
<i>Бах, И.</i>	-Месса си-минор. 1974
<i>Бах,И.</i>	-Страсти по Иоанну. 2006
<i>Бах,И.</i>	-Страсти по Матфею. 2006
<i>Бах,И.</i>	-Феб и Пан. 1934
<i>Беллини,В.</i>	-Норма
<i>Берг А.</i>	-Воцек
<i>Берлиоз Г.</i>	-Осуждение Фауста
<i>Берлиоз Г.</i>	-Ромео и Джульетта
<i>Бетховен Л.</i>	-Фиделио. Москва, 1956; Лейпциг
<i>Бетховен Л.</i>	-Торжественная месса
<i>Бизе,Ж.</i>	-Искатели жемчуга. Москва; Юргенсон
<i>Бизе,Ж.</i>	-Кармен. Москва 1981, 1932, 1987, 1973;
<i>Бородин</i>	-Князь Игорь. Москва, 1931, 1937, 1962, 1983, 2003
<i>Вагнер,Р.</i>	-Валькирия. Москва, 1971
<i>Вагнер,Р.</i>	-Закат богов. Москва, 1973
<i>Вагнер,Р.</i>	-Зигфрид
<i>Вагнер,Р.</i>	-Золото Рейна
<i>Вагнер,Р.</i>	-Летучий голландец
<i>Вагнер,Р.</i>	-Лоэнгрин. 1987
<i>Вагнер,Р.</i>	-Моряк Скиталец
<i>Вагнер,Р.</i>	-Нюрнбергские мейстерзингеры. Москва
<i>Вагнер,Р.</i>	-Парсифаль
<i>Вагнер,Р.</i>	-Риенци
<i>Вагнер,Р.</i>	-Тангейзер. Юргенсон; Москва
<i>Вагнер,Р.</i>	-Тристан и Изольда. Москва, 1968; Лейпциг
<i>Василенко,С.Н,</i>	-Сказание о граде Китеже. Москва
<i>Вебер,К.</i>	-Волшебный стрелок. Москва, 1961
<i>Верди, Дж.</i>	-Аида. Юргенсон 1974; Москва, 1965, 1978,
<i>Верди, Дж.</i>	-Аттила
<i>Верди, Дж.</i>	-Дон Карлос. Москва, 1962

<i>Верди, Дж.</i>	-Отелло. Москва, 1965, 1978
<i>Верди, Дж.</i>	-Риголетто. Юргенсон; Лейпциг; Москва, 1934, 1977
<i>Верди, Дж.</i>	-Травиата Москва 1953, 1957, 1983
<i>Верди, Дж.</i>	-Трубадур. Лейпциг; Москва, 1966, 2004
<i>Верди, Дж.</i>	-Фальстаф. 1963
<i>Верстовский, А.Н.</i>	-Аскольдова могила. Ленинград, 1983; Москва, 1963
<i>Верстовский, А.Н.</i>	-Кто брат, кто сестра. Ленинград, 1949
<i>Гаврилин В.А.</i>	-Анюта. 1988
<i>Гайдн, Й.</i>	-Нельсон-Месса Лейпциг
<i>Гайдн, Й.</i>	-Сотворение мира
<i>Гендель, Г. Ф.</i>	-Израиль в Египте
<i>Гендель, Г. Ф.</i>	-Иуда Макавей
<i>Гендель, Г. Ф.</i>	-Пассионы
<i>Гендель, Г. Ф.</i>	-Мессия
<i>Гендель, Г. Ф.</i>	-Самсон. Лейпциг
<i>Гершвин, Д.</i>	-Порги и Бесс. Москва. 1965
<i>Глинка, М.</i>	-Иван Сусанин. Москва 1953, 1964, 1978
<i>Глиэр, Г.М.</i>	-Красный мак. Москва, 1933, 1935
<i>Глиэр, Г.М.</i>	-Медный всадник. Москва, 1974
<i>Глюк, К.</i>	-Армида
<i>Глюк, К.</i>	-Ифигения в Авлиде
<i>Глюк, К.</i>	-Орфей
<i>Глюк, К.</i>	-Парис и Елена
<i>Гречанинов, А.Т.</i>	-Добрыня Никитич
<i>Гулак-Артемовский, С.</i>	-Запорожец за Дунаем. 1954
<i>Гуно, Ш.</i>	-Ромео и Джульетта
<i>Гуно, Ш.</i>	-Фауст. Москва, 1937, 1955
<i>Даргомыжский, А.С.</i>	-Каменный гость. Москва, 1902, 1932
<i>Даргомыжский, А.С.</i>	-Русалка Москва, 1932, 1937, 1960, 1966, 1975, 1984
<i>Дворжак, А.</i>	-Черт и Качя
<i>Дворжак, А.</i>	-Русалка. М., 1968
<i>Дебюсси, К.</i>	-Пеллеас и Мелизанда
<i>Делиб, Л.</i>	-Коппелия. Москва, 1961
<i>Делиб, Л.</i>	-Лакме
<i>Дзержинский, И.И.</i>	-Поднятая целена. Москва, 1939
<i>Дзержинский, И.И.</i>	-Судьба человека. Ленинград, 1981
<i>Дзержинский, И.И.</i>	-Тихий Дон. Москва, 1937; Ленинград, 1955
<i>Доницетти, Г.</i>	-Дон Паскуале
<i>Доницетти, Г.</i>	-Лючия ди Ламермур
<i>Доницетти, Г.</i>	-Лукреция Борджиа
<i>Доницетти, Г.</i>	-Любовный напиток
<i>Доницетти, Г.</i>	-Фаворитка
<i>Дунаевский, И.</i>	-Золотая долина. Москва, 1955
<i>Жиганов, Н.</i>	-Тюляк и Су-Слу. 1974
<i>Журбин, А.</i>	-Биндюжник и король. 1990
<i>Ипполитов-Иванов, М.М.</i>	-Оле из Нордланда. Москва
<i>Кабалевский, Д.Б.</i>	-Весна поёт. Москва, 1959
<i>Кабалевский, Д.Б.</i>	-Кола Брюньон. Москва, 1973
<i>Кабалевский, Д.Б.</i>	-Семья Тараса. Москва, 1955
<i>Кажлаев, М.</i>	-Горянка. 1973

<i>Калнынь, А.Я.</i>	-Банюта. Рига, 1968
<i>Кальман, И.</i>	-Сильва. Москва, 1953, 1958
<i>Кара Караев, А.</i>	-Семь красавиц. Москва, 1972
<i>Кара Караев, А.</i>	-Тропой грома. Москва, 1970
<i>Кикта, В.</i>	-Свет мой, Мария! 1997
<i>Коваль М.В.</i>	-Волк и семеро козлят. Москва, 1939
<i>Коваль М.В.</i>	-Емельян Пугачёв. Москва, 1946
<i>Колкер, А.</i>	-Овод. 1990
<i>Крейн А.А.</i>	-Лауренсия. Ленинград, 1951; Москва, 1961
<i>Кривицкий Д.</i>	-Черный обморок. 1997
<i>Кюи, Ц.Ф.</i>	-Кот в сапогах
<i>Легар, Ф.</i>	-Веселая вдова
<i>Лекок, Ш.</i>	-Дочь мадам Анго
<i>Леонкавалло, Р</i>	-Паяцы. Москва, 1925, 1934, 1980
<i>Лысенко, Н.В.</i>	-Наталка-Полтавка. Киев, 1953
<i>Масканы, П.</i>	-Сельская честь. Лейпциг
<i>Мегюль, Э.</i>	-Жозеф. Лейпциг
<i>Мейербер, Дж.</i>	-Гугеноты
<i>Мейербер, Дж.</i>	-Пророк
<i>Мейтус, Ю.С.</i>	-Молодая гвардия. Москва, 1971
<i>Меликов, А.</i>	-Легенда о любви. Москва, 1966, 1982
<i>Мендельсон, Ф.</i>	-Paulus. Оратория
<i>Мендельсон, Ф.</i>	-Хвалебная песня
<i>Миллёркер, К.</i>	-Нищий студент. Москва, 1977
<i>Молчанов, К.В.</i>	-Зори здесь тихие. Москва, 1978
<i>Монтеверди, К.</i>	-Коронация Поппеи. Музыкальная драма
<i>Моцарт, В. А.</i>	-Волшебная флейта. Лейпциг; Москва, 1971
<i>Моцарт, В. А.</i>	-Дон Жуан. Peters; Москва 1959
<i>Моцарт, В. А.</i>	-Идоменей. 1989
<i>Моцарт, В. А.</i>	-Похищение из Сералия
<i>Моцарт, В. А.</i>	-Реквием. 1993
<i>Моцарт, В. А.</i>	-Свадьба Фигаро. Москва, 1981
<i>Моцарт, В. А.</i>	-Так поступают все женщины. Москва, 1969
<i>Мурадели, В.</i>	-Октябрь. Москва, 1967
<i>Мусоргский, М. П.</i>	-Борис Годунов. Москва, 1949, 1955, 1974
<i>Мусоргский, М. П.</i>	-Женитьба. Москва, 1933
<i>Мусоргский, М. П.</i>	-Сорочинская ярмарка. Москва, 1933, 1957
<i>Мусоргский, М. П.</i>	-Хованщина. Москва, 1931, 1960, 1970
<i>Направник, Э.Ф.</i>	-Гарольд
<i>Направник, Э.Ф.</i>	-Дубровский. Москва, 1952
<i>Направник, Э.Ф.</i>	-Нижегородцы
<i>Нестеров, А.</i>	-Летят журавли. Москва, 1978
<i>Николаев</i>	-Пир во время чумы. Граф Нулин. 1987
<i>Николаев</i>	-Разгром. 1985
<i>Новиков А.</i>	-Камилла. Музыкальная комедия Москва, 1972
<i>Новиков А.</i>	-Левша. Русская музыкальная комедия. Москва, 1960
<i>Онеггер, А.</i>	-Жанна Д'Арк на костре. 1994
<i>Орф, Карл</i>	-Кармина Бурана. 1997
<i>Орф, Карл</i>	-Катулли Кармина. 1997
<i>Орф, Карл</i>	-Сон в летнюю ночь. 1997

<i>Орф, Карл</i>	-Умница. Москва, 1968
<i>Оффенбах, Ж.</i>	-Прекрасная Елена. Москва, 1972
<i>Палиашвили, З.</i>	-Даиси. Москва, 1971
<i>Паскевич, Д.</i>	-Февей. Москва
<i>Паулз, Р.</i>	-Сестра Керри. 1990
<i>Перселл, Г.</i>	-Дидона и Эней. 1975
<i>Прокофьев, С.</i>	-Война и мир. Москва, 1958, 1963, 1973
<i>Прокофьев, С.</i>	-Игрок. 1995
<i>Прокофьев, С.</i>	-Любовь к трём апельсинам. Москва, 1983
<i>Прокофьев, С.</i>	-Обручение в Монастыре. Москва, 1964
<i>Пуленк, Ф.</i>	-Лик человеческий. 1965
<i>Пуленк, Ф.</i>	-Человеческий голос. 1995
<i>Пуччини, Дж.</i>	-Богема. Москва, 1924, 1980
<i>Пуччини, Дж.</i>	-Мадам Баттерфлай. Ленинград, 1938, 1978
<i>Пуччини, Дж.</i>	-Тоска. Клавир. Москва, Музыка, 2004
<i>Пуччини, Дж.</i>	-Турандот. Ленинград, 1980
<i>Равель, М.</i>	-Дитя и волшебство. Москва, 1969
<i>Раухвергер, М.</i>	-Снежная королева. Москва, 1976
<i>Рахманинов, С.</i>	-Алеко. Москва, 1948, 1966; Ленинград, 1948
<i>Рахманинов, С.</i>	-Колокола. Москва, 1957, 1973
<i>Рахманинов, С.</i>	-Франческа да Римини
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Боярыня Вера Шелоба. Ленинград, 1948
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Золотой Петушок. Москва, 1937, 1977
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Кошей бессмертный. Москва, 1955, 1985
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Майская ночь. Москва, 1970, 1991
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Млада. Лейпциг, 1891; Москва, 1959
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Моцарт и Сальери. Москва, 1937, 1972
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Ночь перед Рождеством. Москва, 1966
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Пан воевода. Москва, 1955
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Псковитянка. Москва 1968; Ленинград, 1981
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Садко Ленинград 1975; 1962, 1964, 1993
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Сказание о невидимом граде Китеже. Москва, 1962
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Сказка о царе Салтане Москва 1934, 1988
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Снегурочка. Москва, 1937, 1967, 1974, 1988
<i>Римский-Корсаков, Н.</i>	-Царская невеста Москва 1971, 1980, 2000
<i>Ромберг, Б.</i>	-Песня колокола
<i>Россини, Дж.</i>	-Вильгельм Телль
<i>Россини, Дж.</i>	-Отелло
<i>Россини, Дж.</i>	-Севильский цирюльник. Лейпциг;
<i>Рубинштейн, А.</i>	-Демон. Москва, 1958, 1968
<i>Рыбников А.</i>	-'Юнона и Авось'. Москва, 1988
<i>Рябов, А.</i>	-Свадьба в Малиновке. Киев, 1960
<i>Сен-Санс, К.</i>	-Самсон и Далила
<i>Серов, А.</i>	-Вражья сила. Москва, 1968
<i>Серов, А.</i>	-Рогнеда
<i>Серов, А.</i>	-Юдифь
<i>Слонимский, С.</i>	-Виринея. Москва, 1969
<i>Сметана, Б.</i>	-Вечерние песни. 1966
<i>Сметана, Б.</i>	-Проданная невеста. Москва, 1949
<i>Сокальский, В.</i>	-Репка. Москва, 1924

<i>Соловьёв-Седой, В.</i>	-Тарас Бульба. Москва, 1964
<i>Спадавеккиа, А.</i>	-Золушка. Москва, 1977
<i>Спадавеккиа, А.</i>	-Капитанская дочка. Москва, 1984
<i>Спадавеккиа, А.</i>	-Овод. Москва, 1961
<i>Спадавеккиа, А.</i>	-Бравый солдат Швейк. 1987
<i>Фримль, Р.</i>	-Роз-Мари. Москва, 1969
<i>Стравинский, И.</i>	-Жар-птица. 1983
<i>Стравинский, И.</i>	-Петрушка. Москва, 1967, 1980
<i>Стравинский, И.</i>	-И. Поцелуй Феи. Музыка, 1978
<i>Стравинский, И.</i>	-Соловей
<i>Стравинский, И.</i>	-Царь Эдип. Москва, 1971
<i>Танеев, С.</i>	-Орестея. Москва, 1970
<i>Танеев, С.</i>	-По прочтении псалма. Ленинград, 1923
<i>Тома, А.</i>	-Миньон
<i>Фалль, Л.</i>	-Роза Стамбула
<i>Флотов, Ф.</i>	-Наида
<i>Флотов, Ф.</i>	-Страделли
<i>Франк, Ц.</i>	-Заповеди блаженства. Оратория
<i>Фьорованти В.</i>	-Деревенские певцы. Ленинград, 1983
<i>Холминов, А.</i>	-Оптимистическая трагедия. Москва, 1967
<i>Хренников, Т.</i>	-Безродный зять. Москва, 1969
<i>Хренников, Т.</i>	-В бурю. Москва, 1971, 1983
<i>Хренников, Т.</i>	-Доротея . 2005
<i>Хренников, Т.</i>	-Любовью за любовь. Москва, 1977
<i>Хумпердинка, Э.</i>	-Ваня и Маша
<i>Чайковский, П.</i>	-Евгений Онегин. Москва, 1979, 1984, 1999
<i>Чайковский, П.</i>	-Иоланта. Москва, 1953, 1976
<i>Чайковский, П.</i>	-Мазепа. 1940
<i>Чайковский, П.</i>	-Опричник. Москва, 1959, 1991
<i>Чайковский, П.</i>	-Орлеанская дева. Варшава; Москва, 1965
<i>Чайковский, П.</i>	-Пиковая дама. Москва, 1966, 1972, 2001
<i>Чайковский, П.</i>	-Снегурочка. Москва, 1972
<i>Чайковский, П.</i>	-Чародейка. Ленинград, 1949;
<i>Чайковский, П.</i>	-Черевички
<i>Чилеа, Ф.</i>	-Адриана Лекуврер
<i>Шапорин, Ю.</i>	-Декабристы. Москва, 1953
<i>Шебалин, В.</i>	-Укрощение строптивой. Москва, 1969
<i>Шостакович, Д.</i>	-Игроки. Опера. Клавир. 1981
<i>Шостакович, Д.</i>	-Леди Макбет Мценского уезда (Катерина Измайлова). Москва, 1965, 2003
<i>Шостакович, Д.</i>	-Москва, Черёмушки. Москва, 1959
<i>Щедрин, Р.</i>	-Мертвые души. Москва, 1979

4.4. Примерные практические задания

1. Постановка голоса, проработка технических вокальных трудностей.
2. Развитие вокальных навыков на образцах старинной музыки.
3. Освоение материала камерного жанра вокальной музыки; Песенное народное творчество разных народов мира.

4. Работа над гибкостью голоса, чувственностью исполнения в камерном вокальном жанре и народной музыке
5. Работа над художественными и вокально-техническими приемами пения в произведениях с текстами на русском языке.
6. Работа над художественными и вокально-техническими приемами пения в произведениях с текстами на иностранных языках.
7. Работа над совершенствованием техники вокального дыхания.
8. Работа над особенностями жанра и стиля исполнения вокального произведения.
9. Работа над вокальной фразой с расстановкой певческого дыхания в изучаемых вокальных произведениях.
10. Работа над совершенствованием вокальной артикуляции, произношения в процессе исполнения произведения с текстами на русском языке.
11. Работа над совершенствованием вокальной артикуляции, произношения в процессе исполнения произведения с текстами на иностранных языках.
12. Работа над особенностями исполнения старинной музыки.
13. Работа над особенностями вокального произношения в произведениях французских, немецких и итальянских композиторов.
14. Поиск индивидуальных тембровых красок голоса, интонационного построения фраз. Работа над выразительностью.
15. Совершенствование навыков осознанного пения: построение вокальных и художественных образов в оперной и камерной музыке.

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

5.1. Основная литература

9. Плужников, К. Вокальное искусство : Учебное пособие / К. Плужников. — Изд. 2-е. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 112 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/72597/#1>.
10. Смелкова, Т.Д. Основы обучения вокальному искусству : учебное пособие / Т.Д. Смелкова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/55708>. — ISBN 978-5-8114-1780-3.
11. Емельянов, В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. Емельянов. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/58171>. — ISBN 978-5-8114-0207-6.

5.2. Дополнительная литература

1. Делле Седие, Э. Вокальное искусство : Учебное пособие / Э. Делле Седие. — Изд. 3-е. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/67485/#1>.
2. Сэнтли, Ч. Искусство пения и вокальной декламации : Учебное пособие / Ч. Сэнтли. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 96 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/72600/#2>. — ISBN 978-5-8114-2070-4.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Сольное пение» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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 практическому занятию заключается в следующем.

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

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

Более подробная информация об организации самостоятельной работы представлена в разделе «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
ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР**

Специальность
**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-
СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Чтение и анализ оркестровых партитур»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальности **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Цель курса: воспитание высокообразованного, глубоко профессионального музыканта, свободно владеющего техникой чтения оркестровых партитур различной сложности и знающего классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.

Задачи учебной дисциплины:

- Совершенствование практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано;
- Развитие навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани;
- Углубленное изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых групп и отдельных инструментов, принципов оркестровой драматургии;
- Изучение принципов оформления партитуры, особенностей нотации струнных, духовых и ударных инструментов;
- Совершенствование умения анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие;
- Изучение учебно-методической литературы, посвященное вопросам чтения оркестровых партитур;
- Развитие умения свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях русской и западноевропейской симфонической музыки, отбирая для своей дирижерской практики лучшие образцы классического и современного музыкального искусства;
- Формирование творческой индивидуальности будущего дирижера, его высокого художественного вкуса.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов; ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения, записанный различными способами нотации.
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и	ОПК- 6.1. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в

	воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.
Концертное исполнение музыкальных произведений в качестве дирижера оперно-симфонического оркестра	ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными творческими коллективами (оркестрами). Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	ПК-1.1. Знает специфику различных исполнительских стилей; ПК-1.2. Владеет разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений; ПК-1.3. Способен дирижировать профессиональными и учебными творческими коллективами (оркестрами).

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
	32	16	16
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, всего	76	56	20
Вид промежуточной аттестации	36	зачет	экзамен
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		4	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1 семестр	
1.	Тема 1.1. _Введение. Классификация составов оркестров. Музыкальная фактура. Типы музыкальной фактуры. Основные оркестровые функции фактуры. Анализ исходного произведения.

2. Тема 1.2. Изучение альтового и тенорового ключей До.
3. Тема 1.3. Чтение партитур струнных ансамблей.
4. Тема 1.4. Чтение партитур для струнного оркестра.
5. Тема 1.5 _Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Строй in B, in A, in Es, in E, in D, in F. Особенности транспонирования валторны.

2 семестр

6. Тема 1.6. Чтение и анализ партитур для камерного оркестра.
7. Тема 1.7 Чтение несложных симфонических партитур в строе in C.
8. Тема 1.8. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.
9. Тема 1.9. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.
10. Тема 10. Анализ и чтение партитур, изучаемых в классе дирижирования.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Тема 1.1. Введение. Классификация составов оркестров. Музыкальная фактура. Типы музыкальной фактуры. Основные оркестровые функции фактуры. Анализ исходного произведения.

Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы.

Выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов.

Принципы оркестровой драматургии. Особенности нотации струнных, духовых и ударных инструментов. Правила игры (чтения) партитур на фортепиано. Основные принципы преобразования оркестровой фактуры в фортепианную.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. *Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур.*
2. *Анализ типов и функций оркестровой фактуры.*

Вопросы для самоподготовки:

1.Визуальное знакомство с оформлением партитур

2. Проанализировать порядок записи в партитурах для симфонического оркестра различного состава.

Тема 1.2. Изучение альтового и тенорового ключей До.

Ключи «до». Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Особенности нотации в альтовом и теноровом ключах. Соединение партий, написанных в различных ключах: Соль, Фа, До. Инструменты, нотируемые в альтовом и теноровом ключах.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Совершенствование навыков чтения альтового и тенорового ключа.
2. Специфика чтения партий в ключах До.

Вопросы для самоподготовки:

1. Чтение партий в альтовом и теноровом ключе в изучаемых партитурах.
 2. Чтение партий в альтовом и теноровом ключе в сочетании со скрипичным ключом в изучаемых партитурах.
3. Чтение партий в альтовом и теноровом ключе в сочетании с басовым ключом в изучаемых партитурах.

Тема 1.3. Чтение партитур струнных ансамблей.

Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Переработка ансамблевой фактуры в фортепианную с учетом звучания специфических штрихов и приемов игры на струнных инструментах. Необходимость сохранения дублировок в зависимости от тембровой насыщенности отдельных голосов. Способы изменения расположения аккордов. Целесообразность расположения материала в зависимости от удобства исполнения. Отказ от второстепенных элементов.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Типичные составы струнных ансамблей (трио, квартет, квинтет, др.).
2. **Правила оформления ансамблевых партитур.**
2. Развитие навыков переработки фактуры и аранжировки.

Вопросы для самоподготовки:

1. **Вычленить гармоническую функцию в партитуре для струнного ансамбля.**
2. Самостоятельное изучение струнных квартетов.

Тема 1.4. Чтение партитур для струнного оркестра.

Правила записи оркестровых партитур. Анализ оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки. Расширение тесситур звучания за счет появления более низкого регистра в партии контрабасов. Приобретение навыка визуального охвата всей вертикали партитуры. Сравнительный анализ развития тематизма (горизонтальный анализ) и фактуры (вертикальный анализ).

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Развитие навыков переработки фактуры и аранжировки.
2. Совершенствование навыков чтения партитур для струнного оркестра.

Вопросы для самоподготовки:

1. Анализ оркестровой фактуры **струнного оркестра.**
2. Самостоятельное изучение партитур дирижерского репертуара.

Тема 1.5. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Строй in B, in A, in Es, in E, in D, in F. Особенности транспонирования валторны.

Развитие навыка транспонирования на разные интервалы. Инструменты, нотируемые в строях В, А, Еs, Е, D, F. Соло транспонирующих духовых инструментов, ансамбли с нетранспонирующими инструментами, соединение различных строев. Постепенный переход от более простых примеров, со скромной фактурой и ярко выраженной мелодической линией, к более насыщенной музыкальной ткани.

Перечень изучаемых элементов содержания:

- 1. Совершенствование навыков чтения транспонирующих инструментов.*
- 2. Особенности чтения партии валторны в разных ключах.*

Вопросы для самоподготовки:

1. Чтение отдельных примеров инструментов в транспорте in В
2. Чтение отдельных примеров инструментов в транспорте in А
3. Чтение отдельных примеров инструментов в транспорте in F

Тема 1.6 . Чтение и анализ партитур для камерного оркестра.

Типичные составы камерного оркестра. Специфика чтения партитур для камерного оркестра. Принципы чтения партий солирующих инструментов. Формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методика работы над развитием навыков распределения материала оркестровой фактуры между руками.
2. Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.

Вопросы для самоподготовки:

- 1. Прочитать группу струнных инструментов в изучаемой партитуре.*
- 2. Вычленить мелодическую партию и прочесть во всех возможных транспортах.*
- 3. Проанализировать составные элементы музыкальной ткани партитуры.*

Тема 1.7. Чтение несложных симфонических партитур в строе in C.

Развитие и совершенствование навыков переработки фактуры и аранжировки. Способы изменения расположения аккордов. Высотное перемещение отдельных партий. Целесообразность расположения материала в зависимости от удобства исполнения. Отказ от второстепенных элементов. Особенности чтения партий валторн in C, флейты-пикколо, и других инструментов, транспонирующих на октаву. Чтение партитур С. Прокофьева.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Способы изменения расположения аккордов гармонической функции партитуры.
2. Октавный транспорт в партитурах.

Вопросы для самоподготовки:

- 1. Сделать горизонтальный анализ предложенной партитуры.*
- 2. Вертикальный анализ функций фактуры в симфоническом произведении в строе in C.*
- 3. Познакомиться с партитурами произведений С. Прокофьева.*

Тема 1.8. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.

Варианты составов малого симфонического оркестра: малый без труб, малый с трубами. Правила записи оркестровой партитуры. Виды оркестровой фактуры, типичные

оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано. Подробный анализ исполняемых произведений.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методика работы над развитием навыков преобразования фактуры на материале произведений для малого симфонического оркестра.

2. Методика работы над развитием навыков распределения материала оркестровой фактуры между руками.

Вопросы для самоподготовки:

1. Проанализировать дирижируемые в классе партитуры по типам и функциям фактуры.

2. Сделать музыкально-теоретический анализ предлагаемого сочинения.

3. Самостоятельное изучение партитур для малого симфонического оркестра.

Тема 1.9. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.

Дальнейшее совершенствование ранее приобретенных навыков транспонирования. Использование приема мысленной подстановки соответствующего ключа. Способы изменения расположения аккордов. Целесообразность расположения материала в зависимости от удобства исполнения. Изучение наиболее удачных образцов авторских переложений (П. Чайковский, С. Танеев, С. Рахманинов, Д. Шостакович и др.). Развитие навыка деления фактуры по тесситуре или по элементам оркестровой фактуры.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Развитие навыка деления фактуры в исполнении на фортепиано по тесситуре и по элементам фактуры.

2. Методика работы над развитием навыков распределения материала оркестровой фактуры между руками.

Вопросы для самоподготовки:

1. Изучение удачных авторских образцов переложений для фортепиано партитур для симфонического оркестра.

2. Совершенствование навыков чтения альтового и тенорового ключей, транспонирующих инструментов.

3. Изучение стилевых особенностей исполняемого произведения.

Тема 10. Анализ и чтение партитур, изучаемых в классе дирижирования.

Историко-стилистический анализ произведения. Выявление стилевых закономерностей изучаемого произведения. Музыкально-теоретический, структурный и фактурный анализ произведения. Анализ характерных особенностей инструментовки, формы, темпа, приемов исполнения.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Принципы и методы самостоятельного изучения партитур.

2. Самостоятельное изучение стилевых особенностей дирижируемых произведений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Сделать историко-стилистический анализ партитур, изучаемых в классе дирижирования.

2. Сделать музыкально-теоретический и структурный анализ партитур, изучаемых в классе дирижирования.
3. Чтение партитур произведений, изучаемых в классе дирижирования.

Самостоятельная работа студента – обязательная часть его овладения искусством чтения оркестровых партитур. Хотя она и протекает в соответствии с заданиями преподавателя, но требует от учащегося собственной инициативы, творческого подхода, любознательности.

Цели самостоятельной работы:

закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков; приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

Рекомендуемые материалы по чтению и анализу оркестровых партитур на 1 и 2 семестр:

Симфонический оркестр

Альтовый ключ и теноровый ключ

Одна строчка:

1. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 10, 17, 19, 20, 24, 60, 95.
2. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 1, 2, 4, 7, 9, 10.

Партия альты (альтов) в партитуре:

1. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. №№ 38, 39, 122, 167.
2. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 60, 95, 139, 167, 168.
3. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 98, 106, 133, 134, 138.

Две строчки (в сочетании со скрипичным ключом):

1. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 13, 16, 24, 36.

Две строчки (в сочетании с басовым ключом):

1. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 11, 25.
2. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. № 134.

Три строчки:

1. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. №№ 4, 8.
2. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. № 143.

1. Бах И.С. Искусство фуги, Сюита № 6 для виолончели соло

2. Ботьяров Е. Интермеццо для четырех тромбонов
3. Брамс И. Сонаты для альты и фортепиано №№ 1, 2
4. Глинка М. Соната для альты и фортепиано
5. Губайдулина С. Duo-sonata для двух фаготов
6. Денисов Э. Вариации «Es ist genug» (фрагменты)
7. Регер М. Тир-сюиты для альты соло
8. Стравинский И. Элегия для альты соло
9. Телеман Г. Двенадцать фантазий для альты соло
10. Хиндемит П. Сонаты для альты соло соч. 11 № 5, соч. 25 № 1
11. Шнитке А. «Гимны» для камерно-инструментального ансамбля (II, IV)
12. Шостакович Д. Соната для альты и фортепиано
13. Шуман Р. Четыре пьесы для альты и фортепиано

Несложные струнные квартеты

1. Бородин А. Квартет № 2. Вторая часть.
2. Гайдн И. Квартет ми-бемоль мажор, соч. 33 № 2. Largo.
3. Гайдн И. Квартет соль минор, соч. 74, № 3. Largo.
4. Гайдн И. Квартет соль мажор, соч. 76, № 1. Первая и вторая части.
5. Литинский Г. Квартет № 12. Вторая часть.
6. Чайковский П. Квартет № 1, соч. 11. Вторая часть.
7. Шуберт Ф. Квартет № 14 ре минор, «Смерть и девушка». Вторая часть.
8. Шостакович Д. Квартет № 8, соч. 110. Первая и четвертая части.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Бетховен Л. Квартет № 5, соч. 18, № 5. Третья часть.
2. Бетховен Л. Квартет № 6, соч. 18, № 6. Четвертая часть.
3. Гайдн И. Квартет соль минор, соч. 74, № 3. Третья часть.
4. Шуберт Ф. Квартет № 15 соль мажор. Третья часть.

Сложные струнные квартеты

1. Бородин А. Квартет № 2. Первая часть.
2. Дебюсси К. Квартет соль минор, соч. 10. Третья часть.
3. Моцарт В. Квартет до мажор, KV 465. Первая и вторая части.
4. Стравинский И. Три пьесы для квартета.
5. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 27, 115, 152, 155.
6. Хиндемит П. Квартет in Es. Первая часть.
7. Чайковский Б. Квартет № 3. Вторая, третья и пятая части.
8. Чайковский П. Квартет № 3, соч. 30. Третья часть.
9. Шостакович Д. Квартет № 1, соч. 49. Первая и вторая части.
10. Шостакович Д. Квартет № 2, соч. 68. Вторая часть.
11. Шостакович Д. Квартет № 6, соч. 101. Вторая и третья части.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Бетховен Л. Квартет № 4, соч. 18, № 4. Третья часть.
2. Бетховен Л. Квартет № 7, соч. 59, № 1. Первая часть.
3. Бетховен Л. Квартет № 8, соч. 59, № 2. Третья часть.
4. Гайдн И. Квартет соль минор, соч. 74, № 3. Четвертая часть.
5. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 97, 105, 136, 144.
6. Хиндемит П. Квартет in Es. Третья часть.
7. Чайковский П. Квартет № 1, соч. 11. Третья часть.
8. Чайковский П. Квартет № 2, соч. 22. Вторая часть.
9. Шостакович Д. Квартет № 1, соч. 49. Третья часть.

10. Шостакович Д. Квартет № 2, соч. 68. Первая, третья и четвертая части.
11. Шостакович Д. Квартет № 6, соч. 101. Первая часть.
12. Шостакович Д. Квартет № 8, соч. 110. Третья и пятая части.
13. Шуберт Ф. Квартет ля минор, соч. 29. Третья часть.

Струнный оркестр

Несложные примеры:

1. Гайдн И. Симфония № 45 фа-диез минор «Прощальная». Вторая часть.
2. Гайдн И. Симфония № 85 си-бемоль мажор. Вторая часть.
3. Гайдн И. Симфония № 93 ре мажор. Вторая и четвертая части.
4. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 20, 95, 98, 99, 101, 104.
5. Чайковский П. Серенада для струнного оркестра, соч. 48. Третья часть, вступление.
Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой
1. Бетховен Л. Концерт № 4 соль мажор, соч. 58 для фортепиано с оркестром. Вторая часть.
2. Гайдн И. Симфония № 55, ми-бемоль мажор. Вторая часть.
3. Гайдн И. Симфония № 101, ре мажор. Четвертая часть.
4. Гайдн И. Симфония № 103, ми-бемоль мажор. Вторая часть.
5. Шостакович Д. Симфония № 5 ре минор, соч. 47. Первая часть, начало.

Сложные примеры:

1. Бетховен Л. Симфония № 7 ля мажор, соч. 92. Вторая часть, начало.
2. Веберн А. Пять пьес, соч. 5. №№ 2 и 4.
3. Веберн А. Симфония, соч. 21. Первая часть.
4. Веберн А. Концерт, соч. 24. Вторая часть.
5. Григ Э. Сюита «Из времен Хольберга», соч. 40. Вторая и четвертая части.
6. Лядов А. «Восемь русских песен». «Колыбельная».
7. Стравинский И. Балет «Апполон Мусагет». Вариация Апполона.
8. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 111, 112, 113, 117, 119, 156, 157.
9. Чайковский П. Серенада для струнного оркестра, соч. 48. Первая часть.
10. Чайковский П. Симфония № 1 соль минор, соч. 13 «Зимние грезы». Вторая часть, начало.
11. Элгар Э. Серенада для струнного оркестра ми минор, соч. 20.
Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой
1. Бетховен Л. Симфония № 1 до мажор, соч. 21. Третья часть.
2. Бизе Ж. – Щедрин Р. «Кармен-сюита». №№ 4, 6, 12.
3. Брамс И. Секстет соль мажор, соч. 36. Вторая часть.
4. Веберн А. Пять пьес, соч. 5. № 5.
5. Гайдн И. Симфония № 98 си-бемоль мажор. Третья часть.
6. Григ Э. Сюита «Из времен Хольберга», соч. 40. Первая часть.
7. Малер Г. Симфония № 5 до-диез минор. Четвертая часть.
8. Стравинский И. Балет «Апполон Мусагет». Вступление и первая картина.
9. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. №№ 28, 106, 108, 121, 126, 128, 133, 134.
10. Чайковский Б. Камерная симфония. Четвертая часть.
11. Чайковский Б. Кантата «Знаки Зодиака». Первая и вторая части.
12. Чайковский П. Серенада для струнного оркестра, соч. 48. Вторая и третья части.
13. Шостакович Д. Симфония № 5 ре минор, соч. 47. Третья часть.
14. Шостакович Д. Симфония № 7 до мажор, соч. 60. Вторая часть, начало.

Строй in B

Сольные отрывки:

1. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. № 44.
2. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 182, 183, 186, 189, 190, 191.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 193, 194, 196.

Несколько строк:

1. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. №№ 38, 39, 41, 46, 47, 48.
2. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 198, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. №№ 37, 45, 49.
2. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 197, 199, 202, 205.

Партитуры:

1. Бетховен Л. Симфония № 4 си-бемоль мажор, соч. 60. Третья часть.
2. Бетховен Л. Симфония № 5 до минор, соч. 67. Вторая часть.
3. Брамс И. Серенада № 1 ре мажор, соч. 11. Четвертая часть.
4. Брамс И. Симфония № 3 фа мажор, соч. 90. Вторая часть.
5. Веберн А. Пять пьес, соч. 10. № 4.
6. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. №№ 52, 54, 57, 60.
7. Свиридов Г. Сюита «Время вперед!». Первая часть.
8. Стравинский И. «История солдата». Первая и вторая части.
9. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 212, 213, 214, 216, 219, 223, 224, 225, 227, 228, 294.
10. Эшпай А. Концерт для оркестра. С цифры 22 до цифры 32.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Веберн А. Шесть пьес, соч. 6. № 3.
2. Веберн А. Пять пьес, соч. 10. № 1.
3. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. №№ 50, 51, 53, 55, 56.
4. Свиридов Г. Сюита «Метель». Девятая часть.
5. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 296, 300.
6. Штраус И. Увертюра к оперетте «Цыганский барон». Такты 37 – 250.

Строй in F

Несколько строк:

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 271, 273, 274.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. № 272.

Партитуры:

Чайковский Б. Камерная симфония. 1, 3, 5, 6 части.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 275, 278.

Партитуры со строями in B и in F

1. Берлиоз Г. Фантастическая симфония. Третья часть.
2. Бетховен Л. Симфония № 6 «Пасторальная» фа мажор, соч. 68. Первая часть.
3. Бородин А. Симфония № 3, ля минор. Вторая часть.

4. Веберн А. Пассакалия, соч. 1.
5. Веберн А. Шесть пьес, соч. 6. №№ 5, 6.
6. Веберн А. Пять пьес, соч. 10. № 5.
7. Дебюсси К. Героическая колыбельная.
8. Леденев Р. Концерт-романс для фортепиано с оркестром.
9. Лядов А. «Восемь русских песен». «Духовный стих».
10. Онеггер А. «Летняя пастораль».
11. Римский-Корсаков Н. Увертюра «Светлый праздник». Вступление.
12. Свиридов Г. Маленький триптих.
13. Свиридов Г. Сюита «Метель». Третья и пятая части.
14. Танеев С. Симфония до минор. Вторая часть.
15. Чайковский П. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35. Вторая часть.
16. Чайковский П. Симфония № 1 «Зимние грезы», соч. 13. Вторая часть.
17. Шостакович Д. Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор, соч. 60. Вторая часть.
18. Шостакович Д. Симфония № 8 до минор, соч. 65. Первая и четвертая части.
19. Шостакович Д. Симфония № 9 ми-бемоль мажор, соч. 70. Четвертая часть.
20. Шостакович Д. Симфония № 15 ля мажор, соч. 141. Четвертая часть.
21. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 276, 279, 283, 284, 285, 295, 298, 299, 315, 318.
22. Шуман Р. Симфония № 2 до мажор, соч. 61. Третья часть.
Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой
1. Брамс И. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77. Вторая часть.
2. Дебюсси К. Ноктюрны. № 1 «Облака».
3. Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром. Первая часть.
4. Лютославский В. Маленькая сюита. Третья часть.
5. Лядов А. «Волшебное озеро».
6. Лядов А. «Из Апокалипсиса».
7. Малер Г. Симфония № 6 «Трагическая» ля минор. Третья часть.
8. Мусоргский М. «Ночь на лысой горе». Кода.
9. Мусоргский М. Скерцо.
10. Рахманинов С. Опера «Алеко». Интродукция, интермеццо.
11. Стравинский И. Балет «Игра в карты». Вторая сдача.
12. Чайковский П. Арабский танец из балета «Щелкунчик».
13. Чайковский П. Симфония № 1 «Зимние грезы» соль минор, соч. 13. Четвертая часть, вступление.
14. Чайковский П. Симфония № 2 до минор соч. 17. Вторая часть.
15. Чайковский П. Симфония № 3 ре мажор, соч. 29. Третья часть.
16. Чайковский П. Симфония № 4 фа минор, соч. 36. Вторая часть.
17. Чайковский П. Сюита № 1 ре минор, соч. 43. Вторая часть.
18. Шостакович Д. Симфония № 6 си минор, соч. 54. Первая часть.
19. Шостакович Д. Симфония № 8 до минор, соч. 65. Третья часть.
20. Шостакович Д. Симфония № 11 «1905 год» соль минор, соч. 103. Первая часть.
21. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 280, 282, 293, 313, 316, 317.

Строй in A

Партитуры:

1. Бородин А. «В Средней Азии».
2. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. №№ 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113.
3. Калинин В. «Кедр и пальма».
4. Лядов А. «Восемь русских песен». «Коляда Маляда».

5. Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь», соч. 64. Ноктюрн.
6. Стравинский И. «История солдата». Вальс.
7. Чайковский П. «Ромео и Джульетта». Вступление.
8. Чайковский П. Симфония № 5 ми минор, соч. 64. Вторая часть.
9. Шостакович Д. Симфония № 9 ми-бемоль мажор, соч. 70. Вторая часть.
10. Шостакович Д. Симфония № 15 ля мажор, соч. 141. Вторая часть.
11. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. №№ 262, 263.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Бородин А. Симфония № 3 ля минор. Первая часть.
2. Брукнер А. Симфония № 7 ми минор. Вторая часть.
3. Дебюсси К. «Море». Первая часть.
4. Дебюсси К. «Послеполуденный отдых фавна».
5. Дебюсси К. Три ноктюрна. «Празднества».
6. Лядов А. «Скорбная песнь»
7. Лядов А. «Танец амазонки».
8. Моцарт В. Квintет для кларнета и струнных ля мажор, KV 581. Первая часть.
9. Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке».
10. Римский-Корсаков Н. «Антар», соч. 9. Первая часть.
11. Римский-Корсаков Н. «Испанское каприччио». Вторая часть.
12. Россини Д. Увертюра к опере «Сорока-воровка».
13. Стравинский И. «История солдата». Маленький концерт.
14. Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик».
15. Чайковский П. Опера «Пиковая дама». Интродукция и начало четвертой картины.
16. Чайковский П. Симфония № 5 ми минор, соч. 64. Первая часть.
17. Шостакович Д. Симфония № 10 ми минор, соч. 93. Первая часть.
18. Шостакович Д. Симфония № 15 ля мажор, соч. 141. Третья часть.
19. Эшпай А. Симфонические танцы. № 1.

Строй in E и in Es

Партитуры:

1. Брамс И. Серенада № 2 ля мажор, соч. 16. Первая часть.
2. Брукнер А. Симфония № 3 ре минор. Вторая часть.
3. Глинка М. Испанская увертюра № 1 «Арагонская хота». Вступление.
4. Дворжак А. Симфония № 9 «Из нового света» ми минор, соч. 95. Вторая часть.
5. Свиридов Г. «Поэма памяти Сергея Есенина». Третья часть.
6. Стравинский И. «Байка. Марш».
7. Шнитке А. Концерт для скрипки с оркестром № 4. Первая часть.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Брамс И. Серенада № 2 ля мажор, соч. 16. Пятая часть.
2. Брамс И. Симфония № 1 до минор, соч. 68. Вторая часть.
3. Григ Э. «Пер Гюнт», сюита № 1. «Утро».
4. Григ Э. «Пер Гюнт», сюита № 2. «Возвращение Пер Гюнта на родину».
5. Григ Э. Симфонические танцы, соч. 64. № 3.
6. Дворжак А. Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104. Первая часть.
7. Лист Ф. Симфоническая поэма «Гамлет».

Строй in D

Партитуры:

1. Бетховен Л. Симфония № 7 ля мажор, соч. 93. Третья часть, трио.
2. Бородин А. Симфония № 1 ми-бемоль мажор. Третья часть.
3. Шуман Р. Симфония № 4 ре минор, соч. 120. Вторая часть.

Для студентов с хорошей фортепианной подготовкой

1. Глинка М. Испанская увертюра № 2 «Ночь в Мадриде».
2. Дворжак А. Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104. Вторая часть.
3. Лист Ф. «Данте-симфония». Вторая часть.
4. Шуман Р. Симфония № 4 ре минор, соч. 120. Первая часть

Партитуры для камерного, малого и большого оркестров

Бизе Ж.	Две сюиты из музыки к драме А.Доде «Арлезианка» Антракт к IV действию оперы «Кармен»
Бородин А.	Маленькая сюита Симфония №2 «Богатырская», часть 3 Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
Брамс И.	Венгерские танцы №№ 3, 4, 5, 6, 10 Вариации на тему Гайдна
Бриттен Б.	Сюита «Музыкальные вечера»
Верди Дж.	Вступление к операм «Риголетто», «Травиата» «Застольная» из оперы «Травиата» Песенка герцога из оперы «Риголетто»
Гаврилин В.	Фрагменты из балетов «Анюта», «Дом у дороги»
Гайдн И.	Симфонии № 84, 88, 94, 95
Глинка М.	Танцы из оперы «Руслан и Людмила»
Гранадос Э.	Испанский танец № 7 ми-минор
Григ Э.	Норвежские танцы Две сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Соч. 54 № 3, Шествие гномов Интродукция и интермеццо из музыки к драме Б.Бьернсона «Сигурд Йорсальфар» Соч. 43 Весной Ноктюрн Сцена и танец из музыки к драме «Олаф Тригвассон» Соч. 65, № 6 Свадебный день в Трольдхаугене
Дворжак А.	Славянские танцы № 1, 2, 8
Калинников В.	Ноктюрн Элегия Интермеццо № 2 Симфония № 1
Кара-Караев А.	Вальс из балета «Семь красавиц». Симфонические гравюры «Дон-Кихот»
Лядов А.	Скорбная песня Соч.21 Про старину Восемь русских народных песен
Меликов А.	«Двойник и сцена прощания с красотой» из балета «Легенда о любви»
Мендельсон Ф.	Музыка к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»
Моцарт В.	Шесть немецких танцев Маленькая ночная серенада Симфонии № 38 - 41 Увертюры к операм «Похищение из Сералия», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта»

Мусоргский М.	Вступление к опере «Сорочинская ярмарка» Вступление к опере «Хованщина» «Картинки с выставки» (инструментовка Равеля) Скерцо Си бемоль мажор
Прокофьев С.	Сюита из балета «Ромео и Джульетта» Фрагменты из балета «Каменный цветок» Вальс из оперы «Война и мир» Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Вальс и танец феи Зимы из балета «Золушка» Симфонии №№ 1, 5, 7
Рахманинов С.	Соч. 3, № 3 Мелодия Интродукция к опере «Алеко»
Россини Дж.	Увертюры к операм «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Золушка», «Вильгельм Тель»
Римский-Корсаков Н.	Симфонические фрагменты из опер «Садко», «Снегурочка», «Майская ночь», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже»
Свиридов Г.	Сюита из музыки к к/ф «Время, вперед!» Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель» Маленький триптих
Сибелиус Я.	Грустный вальс из музыки к драме А.Ярнефельта «Куолема»
Сен-Санс К.	«Цыганский танец» из оперы «Генрих VIII» «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных»
Стравинский И.	«Вешние хороводы» из балета «Весна священная».
Хачатурян А.	Фрагменты из балета «Гаянэ» Сюита из балета «Спартак» Фрагменты из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад»
Чайковский П.	Времена года Фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» Интродукция, Антракт ко II действию оперы «Евгений Онегин» Интродукция к опере «Пиковая дама» Серенада для струнного оркестра
Шнитке А.	Сюита «Ревизская сказка»: Детство Чичикова, Чиновники
Шопен Ф.	Прелюдия Соч. 28, № 15
Шостакович Д.	Сюита из музыки к к/ф «Овод» Адажио из Первой балетной сюиты
Шуберт Ф.	Симфонии №№ 4, 8

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>.
2. Маковский, Э.С. Часть 1 : Оркестровая фактура : Методическая разработка для преподавателей класса инструментовки по специальности 070102.52 "Инструментальное исполнительство" (инструменты народного оркестра) / Э.С. Маковский. — Москва : Современная музыка, 2017, 2014. — 36 с. — Режим доступа :

http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=317.

5.2. Дополнительная литература

1. Вып.3 : От барокко к романтизму. Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация : Сборник статей / С. Грохотов. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2012. — 272 с. — (Научные труды МГК им. П.И. Чайковского ; Сборник 71) . — Режим доступа :

http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=392.

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

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Курс «Чтение и анализ оркестровых партитур», являющийся важнейшей дисциплиной для студентов, обучающихся по образовательной программе «Дирижирование», требует наличия у студентов обширных знаний цикла музыкально-теоретических дисциплин. Аудиторные занятия должны быть содержательными и разнообразными по видам и формам работы на уроке. На первом же занятии преподаватель выявляет уровень фортепианной подготовки студента, что, впоследствии, служит ориентиром по степени технической сложности изучаемых произведений. В процессе освоения данного курса молодой дирижер должен изучить произведения, охватывающие по возможности максимально большее количество эпох, направлений, жанров и стилей. При подборе музыкального материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого – к сложному» и индивидуальный подход к каждому студенту. Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема репертуара. Для стимулирования профессионального роста ученика периодически целесообразно давать произведения более высокой степени сложности, но вместе с тем, не сильно опережающие его реальный уровень. Для чтения с листа должны предлагаться более легкие примеры, чем для домашней подготовки.

С первых же опытов чтения партитур, как подготовленных, так и с листа, преподаватель должен приучить студента к твердой и неукоснительной метроритмической дисциплине. Довольно часто при игре по партитуре приходится брать темп, намного медленнее, чем авторский, однако, сохранив при этом постоянство метра и точность ритма. Недопустимо чтение партитуры превращать в заурядный разбор, а тем более «подбор» нотного текста! Также крайне нежелательны и колебания темпа в одном произведении по принципу: «легко – быстро, сложно – медленно!»

Игра партитуры на фортепиано должна максимально полно передавать все динамические оттенки и штрихи. При этом необходимо учитывать и вопросы баланса. В целом ряде случаев при переносе оркестровой фактуры на фортепиано требуется

корректировка динамики. Также важно, в меру фортепианной подготовки студента, стремиться более точно воспроизводить звучание оркестровых инструментов на разных приемах игры (например, пиццикато или аккорды у струнных смычковых и пр.). Для достижения вышеуказанных задач весьма полезным будет прослушивание изучаемого произведения на концерте, репетиции или в записи.

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО**

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара),

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство академическим хором, Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром),

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Народное музыкальное творчество»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство.

28. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области музыкального фольклора с последующим применением в концертно-исполнительской, педагогической, музыкально-просветительской профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

1. привить вкус, интерес и любовь к народному музыкальному творчеству;
2. погрузить в национальную специфику инструментального и вокального фольклора;
3. раскрыть, с одной стороны, многообразие форм синкретизма народного искусства, а с другой, выявить своеобразие и неповторимость региональных традиций;
4. развить аналитические и слуховые навыки в определении жанра произведения народного музыкального творчества, исторического периода его формирования и региона бытования;
5. овладеть музыкально-поэтическим языком народно-песенного творчества (типы стихосложения, композиционные особенности, ладовая система, мелодика, многоголосие, инструментальные и вокальные тембры).

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.

История и теория музыкального искусства

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1. Знает основные художественные течения и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствоведения и музыкального творчества;
 ОПК-1.2. Применяет методы научного исследования явлений музыкального искусства; совершенствует и развивает свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
 ОПК-1.3. Интерпретирует музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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

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

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2

4 семестр

Раздел 1 Жанровая система музыкального фольклора

17. Тема 1.1 Обрядовые жанры

18. Тема 1.2 Эпические жанры

19. Тема 1.3 Традиционная и поздняя лирика

Раздел 2 Народные музыкальные инструменты

20. Тема 2.1 Аэрофоны

21. Тема 2.2 Хордофоны

22. Тема 2.3 Мембранофоны и идиофоны

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1. Жанровая система музыкального фольклора

Цель: *получение обучающимися теоретических знаний в области традиционной культуры и музыкального фольклора.*

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие «жанр» в контексте русского народного музыкального творчества. Жанровая классификация в музыкальном фольклоре. Типы художественной образности. Драматические, эпические и лирические жанры. Сольные и ансамблевые, вокальные и инструментальные жанры. Гендерный аспект. Оттенки поэтической образности. Народная жанровая терминология.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: исполнение песен наизусть и по нотам с последующим анализом жанра, периода возникновения и региона бытования.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Былинный эпос.
2. Искусство скоморохов.
3. Лирические протяжные песни.
4. Курские танки и карагоды.
5. Песенные и инструментальные жанры зимних святок.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита реферата.

РАЗДЕЛ 2. Народные музыкальные инструменты

Цель: *получение обучающимися теоретических знаний в области традиционной музыкальных инструментов.*

Перечень изучаемых элементов содержания

Богатство и разнообразие русских народных музыкальных инструментов. Изобретательность создателей и виртуозность исполнителей. Проблемы исторического изучения народного инструментария. Принципы исследования народного инструментария в современном бытовании. Материал для изготовления народных инструментов: глина, тростник, разные породы дерева, рог животного, кожа, металл и т.п. Половозрастные характеристики музыкальных инструментов. Социальная и профессиональная принадлежность музыкальных инструментов. Классификация по источнику звука и способу звукоизвлечения. Функциональное значение традиционных народных музыкальных инструментов в культуре (утилитарная, коммуникативная, эстетическая, религиозная и др. функции).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: подготовка доклада.

Примерный перечень тем докладов к разделу 2:

1. Владимирские рожечники.
2. Смоленские скрипачи.
3. Традиционные разновидности гуслей.
4. Московские колокола.
5. Локальные разновидности русских гармоник.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита реферата.

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

5.1. Основная литература

1. Зайцева, Е.А. Доглинкинская "Камаринская" в западноевропейской музыке последней трети XVIII века / Е.А. Зайцева. — 227 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=287.
2. Зайцева, Е.А. Музыка русского народного календаря в контексте традиционных верований : Исследование / Е.А. Зайцева. — Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. — 414 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=345. — ISBN 978-3-659-78240-4.

5.2. Дополнительная литература

1. Балакирев, М. Сборник русских народных песен / М. Балакирев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 80 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/92666>.
2. Плохотнюк, Т. Устное народное творчество : В 4-х частях : Учебное пособие / Т. Плохотнюк. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 58 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/4666>. — ISBN 978-5-9765-1514-7.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество» 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
МУЗЫКА В ТЕАТРЕ И КИНО**

Специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(Фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором)

53.05.05 Музыковедение

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Музыка в театре и кино**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 53.05.04 Музыкально-театральное искусство 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 53.05.05 Музыкаведение

1. Общие положения

1.1. Цель учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Музыка в театре и кино» – подготовка высококвалифицированного специалиста, способного осмысливать развитие музыкального искусства в историческом контексте, готового к выполнению профессиональной творческой деятельности в соответствии с современными художественными требованиями. Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков для использования этих знаний для работы.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие;
		УК-1.2. Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи;
		УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов;
		УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского понятийного аппарата;
		УК-1.5. Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и личностного характера на основе использования основных философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-культурном контексте.
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Знает специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
		ОПК-1.2. Знает характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
		ОПК-1.3. Выявляет жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		4
Аудиторные учебные занятия, всего		
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:		
Учебные занятия лекционного типа	8	8
Учебные занятия семинарского типа	8	8
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	56	56
Вид промежуточной аттестации		Зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
	1 семестр
1.	Раздел 1. Музыка и театр. История вопроса. Роль музыки в зрелищных жанрах.
	2 семестр
2.	Раздел 2. Новые музыкально-сценические формы. Музыка и театр на рубеже XX и XXI столетий.

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.

1 семестр.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: защита реферата.

Примерный перечень тем к разделу 1:

1. Музыка в Античном театре.
2. Музыка и герои

3. Искусство мелопеи
4. Роль хора в античном театре.
5. Возрождение традиций античного театра в 17 веке. Рождение оперы.
6. Рождение новой ветви музыкального творчества в XX веке - электронной и компьютерной музыки. Значение этой музыки для театра и кинематографа.
7. Первые в истории попытки пространственной организации звукового материала.
8. Роль музыки в спектакле.
9. Функции музыки в спектакле
10. Музыка «кадровая» и «закадровая»
11. Соотношение музыкального и визуального в зрелищных жанрах
12. Звуковая партитура спектакля.
13. Типы звуковых партитур.
14. Аудиовизуальный образ.
15. «Шинель» Н. Гоголя в театре и кино
16. «Шинель» Н. Гоголя в немом кино (фильм Г.Козинцева и И.Трауберга)
17. «Шинель» Н. Гоголя (реж. А. Баталов) с музыкой Н.Н. Сидельникова
18. Диалогический тип музыкальной драматургии в спектакле театра «Современник» (реж. В. Фокин) с музыкой Ал. Бакши
19. В поисках смыслового контрапункта. «Диалог о гоголевской Шинели с Юрием Норштейном».
20. Звуковая атмосфера в спектакле.
21. Звуковая картина в спектакле.
22. Звуковое действие в спектакле.
23. Жанровая музыка как характеристика времени, места действия, нац. колорита.
24. Виды соотношений между звуком и изображением.
25. Проблемы звукового пространства в зрелищных жанрах конца XX века.
26. Арсакустика
27. Шумомузыка
28. Новые компьютерные технологии в кинематографе,
29. Обновления музыкального языка в театре и кинематографе во второй половине XX века.
30. Спектакль как партитура
31. Звуковые эксперименты и вытеснение организующей роли текста.
32. Усиление визуального начала в музыкально-сценическом искусстве конца XX начала XXI века.

2 семестр

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат.

Примерный перечень тем к разделу 2

1. Изменение пространства искусства.
2. Разрушение четвертой стены между зрителем и публикой.
3. Появление новых театральных форм, ориентированных на новое пространство бытования искусства.
4. Зритель как соучастник происходящего. В поисках интерактива.
5. Киноискусство и новая технология DolbySurround.
6. От иллюстративного использования звука в DolbySurround к поиску новых нестандартных решений.
7. Объемный звук как способ интерактивного взаимодействия со зрителем/слушателем.
8. Новые музыкально-сценические формы.
9. Постдраматический театр.

10. Инструментальный театр,
11. Театр Художника.
12. Визуальный театр
13. Театр визионеров и циркачей
14. Site specific Art
15. Направления поиска новых музыкально-сценических форм.
16. «Александр Невский» С. Эйзенштейна - сцены боя в озвучании Евг. Попова
17. «Голова ластик» Д. Линча. Использование нового электронного звучания
18. «Солярис» А. Тарковского и музыка Э. Артемьева для АНС
19. «Car Man» J.Kilian – препарирование звука.
20. МИДИ технологии в киноиндустрии последних десятилетий.

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

5.1. Основная литература

1. Лазутина, Т.В. Язык музыки: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70362> — Загл. с экрана.
2. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: НИЦ «Московская консерватория», 2014. – 439 с.

5.2. Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы музыкальной науки. – Москва: МГИМ им. А.Г. Шнитке. 2014. – 137 с.
2. Сигида С. А. Музыкальная культура США конца XVIII – первой половины XX века. - М., изд-во «Композитор». 2012. – 504 с.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Музыка в театре и кино» 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

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Специальность

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-
СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Инструментоведение**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальности **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**.

29. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся прочных знаний в области инструментов симфонического оркестра, их тембровых качеств и технических возможностей, знакомстве с особенностями исполнительской техники на струнных, духовых и ударных инструментах, историей развития музыкального инструментария.

Задачи учебной дисциплины:

8. Сформировать отчетливое представление о современном симфоническом оркестре, входящих в его состав инструментах, ознакомить обучающихся с различными видами и составами оркестров.
9. Изучить различные виды партитур оркестра, порядок расположения инструментов и групп в оркестре.
10. Дать знания о принципах классификации инструментов, строе, диапазоне, регистрах, штрихах и приемах игры на различных инструментах, технических и выразительных возможностях.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК-6.1. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		3
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	72	72
Учебные занятия лекционного типа	16	16
Учебные занятия семинарского типа	16	16
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	40	40

Вид промежуточной аттестации		зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
3 семестр	
1.	Тема 1. Общие сведения о симфоническом оркестре. Строение симфонической партитуры. Оркестровая ткань. Акустика музыкальных инструментов.
2.	Тема 2. Струнные смычковые инструменты. Струнный оркестр. Основные принципы инструментовки для струнного квартета. Основные принципы инструментовки для струнного оркестра.
	Тема 3. Деревянные духовые инструменты.
3.	Основные принципы инструментовки для ансамбля деревянных духовых инструментов.
4.	Тема 4. Медные духовые инструменты (валторна, труба)
	Тема 5. Медные духовые инструменты (тромбон, туба).
5.	Основные принципы инструментовки для ансамбля медных духовых инструментов.
6.	Тема 6. Ударные, струнные щипковые, клавишные инструменты.
	Тема 7. Малый симфонический оркестр.
7.	Основные принципы инструментовки для малого симфонического оркестра.
8.	Тема 8. Большой симфонический оркестр.

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:

100. Музыкальные ансамбли Средневековья.
101. Оркестры современности.
102. История симфонического оркестра.
103. Влияние скрипки на симфонический оркестр.
104. Альт – мечтательно-романтический инструмент.
105. Голос виолончели.
106. Контрабас – фундамент звучания струнной группы.
107. Роль камерного оркестра в современном мире.
108. Золотой век гобоя д`амур.
109. Тембровые особенности деревянных духовых инструментов.
110. Virtuозная флейта и ее роль в оркестре.
111. Тембровые особенности медных духовых инструментов.
112. Влияние работы немецкого мастера Т. Бёма на развитие духовых инструментов.
113. Роль ударных в симфоническом оркестре.
114. Инструменты с определенной высотой звука.
115. Тембровые особенности эпизодических ударных инструментов.
116. Инструменты без определенной высоты звука.
117. Кастаньеты – испанский национальный инструмент.
118. Роль фортепиано в симфоническом оркестре.
119. Тембровые особенности челесты.

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

5.1. Основная литература

12. Князева, Н. Инструментоведение : учебное пособие по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство» / Н. Князева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 147 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/79426>.

13. Кобина, Л.И. Лекции по инструментоведению : Учебное пособие : Рекомендовано к использованию в образовательных учреждениях СПО, ВПО, ДПО / Л.И. Кобина. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 101 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=110.

5.2. Дополнительная литература

6. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56602. — ISBN 978-5-8114-0950-1.

7. Смирнов, А. Ударные инструменты в современной музыке + DVD / А. Смирнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 16 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/75544>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Инструментоведение» 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
ИНСТРУМЕНТОВКА**

Специальность
**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-
СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)**

Уровень образования
высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Инструментовка**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**.

Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Целью дисциплины «Инструментовка» является воспитание музыкантов, соответствующих ВУЗовскому уровню квалификации в области инструментальной музыки; освоение комплекса знаний по инструментовке в её эволюции.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучение ансамблевых и оркестровых возможностей, их исторического становления;
2. Получение необходимых знаний о фактуре, ее видах, элементах и функциональных закономерностях;
3. Освоение навыков написания многострочных партитур;
4. Воспитание творческой инициативы, развитие тембрового внутреннего слуха, полифонического мышления.

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

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК- 6.1. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
	32	16	16
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	16	16
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, всего	40	20	20
Вид промежуточной аттестации		зачет	диф.зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	3 семестр
23.	Тема 1.1. Вводное занятие.
24.	Тема 1.2. Музыкальная фактура. Типы музыкальной фактуры.
25.	Тема 1.3. Основные функции оркестровой фактуры. Анализ исходного произведения.
26.	Тема 1.4. Изучение ансамблевого письма для струнных инструментов (квартет, квинтет).
27.	Тема 1.5. Изучение ансамблевого письма для духовых инструментов (деревянная духовая группа).
	4 семестр
28.	Тема 1.6. Изучение ансамблевого письма для духовых инструментов (медная духовая группа).
29.	Раздел 1.7. Изучение ударных инструментов особенностей их оркестрового применения.
30.	Раздел 1.8. Изучение струнного и малого (неполного) симфонического оркестра.
31.	Тема 1.9. Изучение симфонического оркестра (двойной и тройной составы).

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Тема 1.1. Вводное занятие. Задачи курса. Инструментовка как музыкально-выразительное средство, роль которого в современной музыке неуклонно возрастает. Определение партитуры. Оформление партитур: партитурная запись, разновидности акколад.

Задания для самоподготовки:

1. Визуальное знакомство с оформлением партитур
2. Проанализировать порядок записи оркестровых групп в симфонической и духовой партитуре

Тема 1.2. Музыкальная фактура. Типы музыкальной фактуры. Определение понятия «фактура». Монодическая, аккордовая или аккордово-гармоническая. Гомофонно-гармоническая. Полифоническая и русская подголосочная полифоническая фактура. Смешанная фактура.

Задания для самоподготовки:

1. Подобрать фортепианные произведения на разные типы фактуры.
2. Подготовить их для демонстрации на следующем уроке исполняя на фортепиано.

Тема 1.3. Основные функции оркестровой фактуры. Анализ исходного произведения. Мелодия, контрапункт, гармоническая педаль и гармоническая фигурация, бас. Принципы распределения оркестровых функций между группами и отдельными инструментами оркестра. План инструментовки, ее связь с формой произведения. Оркестровая драматургия. Работа с исходным произведением. Проявление творческого подхода к переосмыслению компонентов фактуры. Создание дирекциона (подробного оркестрового

эскиза), в котором должны быть выявлены основные составляющие оркестровые функции создаваемой партитуры.

Задания для самоподготовки:

1. Проанализировать фортепианное произведение по функциям фактуры.
2. В предлагаемом исходном произведении определить тип фактуры, форму.

Тема 1.4. Изучение ансамблевого письма для струнных инструментов (квартет, квинтет). Струнные смычковые инструменты: диапазон, настройка, различия и особенности тембрового звучания струн, штрихи и приемы игры. Изучение (теоретическое и практическое) специфических особенностей струнно-смычковых инструментов в эпоху становления жанра струнных ансамблей (квартет/квинтет) и на современном этапе развития жанра. Изучение распределения элементов фактуры: мелодии, гармонической фигурации, гармонической педали, контрапунктирующих голосов, баса в музыке XVIII-XXI веков. Практическое освоение принципов грамотного построения аккордовой фактуры (в том числе с применением двойных нот и аккордов в рамках одного инструмента).

Задания для самоподготовки:

1. Изучение струнных инструментов
2. Написание инструментовки для струнного ансамбля
3. Анализ партитуры струнного квартета

Тема 1.5. Изучение ансамблевого письма для духовых инструментов (деревянная духовая группа). Деревянные духовые инструменты: диапазон, регистры, штрихи и приемы игры. Изучение (теоретическое и практическое) специфических особенностей применения деревянных духовых инструментов в базовом ансамбле – духовом квинтете. Изучение распределения элементов фактуры: мелодии, гармонической фигурации, гармонической педали, контрапунктирующих голосов, баса в музыке XIX-XXI веков. Анализ и практическое освоение принципов тембрового сочетания и балансового соотношения деревянных духовых между собой, освоение принципов грамотного построения аккордов.

Задания для самоподготовки:

1. Изучение деревянных духовых инструментов
2. Написание инструментовки для духовых инструментов (деревянная духовая группа).
3. Анализ партитуры ансамблей духовых инструментов (деревянная духовая группа).

Тема 1.6. Изучение ансамблевого письма для духовых инструментов (медная духовая группа). Медные духовые инструменты: диапазон, регистры, штрихи и приемы игры. Изучение (теоретическое и практическое) специфических особенностей применения медных духовых инструментов в базовом ансамбле – брасс-квинтете. Изучение распределения элементов фактуры: мелодии, гармонической фигурации, гармонической педали, контрапунктирующих голосов, баса в музыке XIX-XXI веков. Анализ и практическое освоение принципов тембрового сочетания и балансового соотношения медных духовых между собой, освоение принципов грамотного построения аккордов.

Задания для самоподготовки:

4. Изучение медных духовых инструментов

5. Написание инструментовки для духовых инструментов (медная духовая группа).
6. Анализ партитуры ансамблей **духовых инструментов (медная духовая группа)**.

Раздел 1.7. Изучение ударных инструментов особенностей их оркестрового применения. Ударные инструменты: классификация, виды, нотация, приемы игры, особенности оркестрового и ансамблевого применения в истории музыки. Изучение (теоретическое и практическое) специфических особенностей применения в оркестровой музыке разнообразных ударных инструментов. Практическое изучение записи ударных инструментов (в том числе мультиперкуссии). Изучение тембровых характеристик ударных инструментов: звуковысотных и незвуковысотных. Изучение распределения элементов фактуры в музыке XX-XXI веков.

Задания для самоподготовки:

1. Изучение ударных инструментов
2. Анализ оркестровой партитуры

Раздел 1.8. Изучение струнного и малого (неполного) симфонического оркестра. Струнный и малый симфонический оркестры: состав, возможности, историческое развитие. Изучение формирования традиций оркестрового письма для струнного и малого (неполного) симфонического оркестра. Изучение распределения элементов фактуры: мелодии, гармонической фигурации, гармонической педали, контрапунктирующих голосов, баса в музыке XVII-XXI веков. Изучение понятия оркестрового баланса, соотношения оркестровых групп, закономерностей тембрового сопоставления инструментов и групп. Освоение приёмов построения прозрачной и плотной оркестровой фактуры. Анализ и практическое применение смешанных тембров (микстов). Практическое изучение принципов написания малого оркестрового tutti.

Задания для самоподготовки:

1. Написание инструментовки для струнного оркестра
2. Написание инструментовки для малого симфонического оркестра
3. Анализ предложенных партитур

Тема 1.9. Изучение симфонического оркестра (парный и тройной составы).

Большой симфонический оркестры: парный и тройной состав, возможности, историческое развитие. Изучение формирования традиций оркестрового письма для большого симфонического оркестра. Изучение распределения элементов фактуры: мелодии, гармонической фигурации, гармонической педали, контрапунктирующих голосов, баса в музыке XIX -XXI веков. Изучение понятия оркестрового баланса, соотношения оркестровых групп, закономерностей тембрового сопоставления инструментов и групп. Освоение приёмов построения прозрачной и плотной оркестровой фактуры. Анализ и практическое применение смешанных тембров (микстов). Практическое изучение принципов написания оркестрового tutti.

Задания для самоподготовки:

1. Написание инструментовки для парного состава симфонического оркестра
2. Написание инструментовки для тройного состава симфонического оркестра

3. Анализ предложенных партитур

Сочинения, рекомендованные к инструментовке на струнный ансамбль:

1. Л. Бетховен 6 Экосезов для фортепиано ор. 83
2. Л. Бетховен 12 Немецких танцев ор. 8
3. Л. Бетховен 6 Немецких танцев ор. 42
4. Э. Григ Лирические пьесы ор. 38: «Колыбельная», «Элегия», «Песня сторожа»
5. В. Калинников «Русское интермеццо»
6. С. Прокофьев «Детская музыка»: «Шествие кузнечиков», «Марш», «Вечер»
7. А. Пярт – «Кот в сапогах» из цикла «4 лёгкие пьесы для фортепиано»
8. Я. Сибелиус 10 пьес для фортепиано, ор. 24: «Ноктюрн», «Романс»
9. Я. Сибелиус 5 пьес для фортепиано, ор. 75 №№ 1-3
10. Я. Сибелиус 13 пьес для фортепиано, ор. 76 №№ 5, 10
11. А. Скрябин Прелюдии ор. 11 № 4 и др. (выборочно)
12. П. Чайковский «Детский альбом» (выборочно)

Сочинения, рекомендованные к инструментовке на ансамбль духовых инструментов (деревянная духовая группа):

1. Э. Григ «Лирические пьесы» ор. 12: «Ариэтта», «Листок из альбома»,
2. Э. Григ «Лирические пьесы» ор. 38: «Мелодия»
3. Э. Григ «Лирические пьесы» ор. 57: «Гаде»
4. Д. Кабалевский «Альбом детских пьес» (выборочно)
5. В. Калинников «Грустная песенка»
6. С. Прокофьев «Мимолётности»: № 8
7. С. Прокофьев цикл «Детская музыка»: «Утро», «Раскаяние», «Вальс»
8. Г. Свиридов «Альбом пьес для детей»: «Упрямец», «Перед сном», «Грустная песня»
9. П. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Баркаролла», «Осенняя песнь»
10. П. Чайковский «Детский альбом» (выборочно)
11. Д. Шостакович Прелюдии ор. 34 №№ 1, 2, 3, 16
12. Р. Шуман «Альбом для юношества» (выборочно)

Сочинения, рекомендованные к инструментовке на ансамбль духовых инструментов (медная духовая группа):

1. Э. Григ «25 норвежских народных песен и танцев» ор. 17: №№ 11, 13, 20
2. Э. Григ «Лирические пьесы» ор. 12: «Патриотическая песня»
3. А. Лядов «Бирюльки» ор. 2: № 6
4. А. Лядов Мазурка ор. 15 № 1
5. Ф. Мендельсон «Песни без слов» ор. 19: № 3
6. Н. Мясковский «Пожелтевшие страницы» (выборочно)
7. С. Прокофьев «Мимолетности» (выборочно)
8. С. Рахманинов. Романс ор. 10 № 6
9. П. Чайковский «Детский альбом» ор. 39 (выборочно)
10. П. Чайковский «Времена года» ор. 37: «Охота»
11. Р. Шуман «Преамбула» из цикла «Карнавал»
12. Р. Шуман «Листики из альбома» ор. 124: №№ 7, 10
13. Р. Шуман «Альбом для юношества» (выборочно)

Сочинения, рекомендованные к инструментовке для симфонического оркестра (разные составы):

1. И. С. Бах – Органная прелюдия c-moll BWV 549
2. А. Глазунов Пьесы для фортепиано (Вальс из ор. 42, Гавот из ор. 49)
3. Э. Григ «Лирические пьесы» ор. 12: «Народный напев», Вальс, «Листок из альбома», «Патриотическая песня»
4. Э. Григ «Лирические пьесы» ор. 54: «Пастушья песня», «Марш троллей»
5. Э. Григ «Лирические пьесы» ор. 62: «Французская серенада»
6. А. Лядов Прелюдии для фортепиано (выборочно)
7. Н. Мясковский «Причуды»
8. Н. Мясковский «Пожелтевшие страницы»
9. Н. Мясковский экспозиция первой части Сонаты для фортепиано № 9
10. Н. Мясковский экспозиция первой части Сонаты для виолончели и фортепиано № 2
11. С. Прокофьев «Мимолётности» (выборочно)
12. С. Рахманинов Романс «Сирень»
13. Я. Сибелиус 5 пьес для фортепиано, ор.85 №№ 2-5
14. Я. Сибелиус 6 пьес для фортепиано, ор. 94
15. Я. Сибелиус 3 пьесы для скрипки и фортепиано, ор. 116
16. П. Хиндемит первые части сонат №1-2
17. Д. Шостакович Прелюдии ор. 34 № 14
18. Ф. Шуберт экспозиция первой части сонат Ля мажор D.664, ля минор D.537, До мажор D.613, ля минор D.784
19. Ф. Шуберт 12 Немецких танцев, D.420

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. Маковский, Э.С. Часть 1 : Оркестровая фактура : Методическая разработка для преподавателей класса инструментовки по специальности 070102.52 "Инструментальное исполнительство" (инструменты народного оркестра) / Э.С. Маковский. — Москва : Современная музыка, 2017, 2014. — 36 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=317.

5.2. Дополнительная литература

1. Князева, Н. Инструментоведение : учебное пособие по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство» / Н. Князева. —

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 147 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/79426>.

2. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56602. — ISBN 978-5-8114-0950-1.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Для успешной организации самостоятельной работы студента по «Инструментовке» рекомендуются некоторые, наиболее важные методические указания, направленные на решение основной задачи: раскрытие художественной выразительности музыкального текста с помощью инструментальных средств воплощения.

Профессиональный уровень самостоятельной работы студента должен соответствовать предъявляемым ВУЗовским требованиям и критериям, согласно которым оценивается степень усвоения практических навыков инструментовки.

Предлагаемые рекомендации ориентируют студента на результат, который демонстрирует понимание студентом необходимых средств и способов преобразования музыкальной фактуры в соответствии с музыкальной формой и средствами художественной выразительности, эпохой создания произведения.

Для организации деятельности студента по подготовке к самостоятельной работе по инструментовке:

- проанализировать выбранную для инструментовки пьесу с точки зрения формы, гармонии, стиля времени;
- определить инструментальный состав, наиболее соответствующий содержанию тематического материала исходя из типовых оркестровых или ансамблевых сочинений эпохи;
- наметить план фактурного развития в функциональных связях инструментального состава и логики ее реализации в партитуре;
- соотнести составляющие элементы фактуры (мелодия, педаль, гармоническая фигурация, контрапункт, бас) с тембровыми и тесситурными особенностями музыкальных инструментов, входящих в определенный состав;
- выявить художественное содержание и стилевые особенности сочинения посредством использования необходимых средств выразительности, наиболее отвечающих характеру произведения.

Осмысление тематического материала и музыкальной фактуры его изложения предусматривает знание особенностей струнно-смычковых, а также духовых и ударных инструментов: тембров (чистых и смешанных), штриховых приемов, динамической шкалы, исполнительских возможностей, базовых ансамблевых и оркестровых составов.

Рекомендации позволят:

- оптимально использовать инструментальные средства художественной выразительности;
- выявить тематические, гармонические, контрапунктические компоненты фактуры, использовать тембровое многообразие инструментов сообразно со стилем инструментуемого произведения.
- избежать формального, вне стилевого переложения.

Студентам предлагается, прежде чем приступить к практическому выполнению работы, предварительно предложить два-три варианта инструментовки (в разметке), после чего сфокусироваться на одном из них, наиболее близко отвечающему характеру музыкального

материала. Это поможет сформировать целостное представление о музыкально-художественном содержании и, в соответствии с ним, решать поставленные задачи.

Насколько тщательно будет продуман общий план инструментовки (ее развития в целом), настолько практический результат будет отвечать художественным задачам.

Существенное значение имеет грамотное оформление нотного текста, которое предусматривает знание партитурной системы записи. Необходимо соблюдение правил нотации музыкальных инструментов, транспонирования, штриховых обозначений, связанных с разнообразием исполнительских приемов, - все в комплексе указывающих на качественный уровень выполненной работы.

Предложенные рекомендации направлены на оптимизацию самостоятельной работы студента в процессе обучения. Учитывая практическую значимость рекомендаций, необходимо также предостеречь от некоторых типичных ошибок, которые допускаются студентами в самостоятельных работах, где встречаются следующие нарушения:

- несоблюдение правил оформления партитуры;
- неоправданное нарушение правил голосоведения;
- необоснованное пренебрежение использованием педали;
- вне стилевое письмо;
- отсутствие четкого понимания тембровых соотношений, мелодического контура с другими элементами фактуры;
- несоответствие приема игры на инструменте (или в группе инструментов) штриховым указаниям в тексте;
- нарушение синтаксической структуры в смысловых построениях (фразировка, дробление, объединение) как формообразующих компонентов (особенно при смене тембров);
- несбалансированное распределение голосов (в функциональном согласовании элементов фактуры);
- нарушение логики динамического развития музыкального изложения в использовании инструментальных средств насыщения оркестровой фактуры.

Методические рекомендации предоставляют студенту возможность целенаправленно, на профессиональной основе ориентироваться в процессе выполнения самостоятельной работы. Результат творческой работы, осуществленный в сочетании самостоятельной формы учебной деятельности студента с занятиями под контролем преподавателя, закрепит знания по инструментоведению, чтению партитур и позволит продемонстрировать владение практическими навыками по инструментовке.

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО

Специальность

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**

(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)

Уровень образования

высшее образование - специалитет

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Совершенствование игры на фортепиано»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Совершенствование игры на фортепиано» – совершенствование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, дающее возможность широкого использования фортепиано в профессиональной деятельности обучающегося.

Задачи учебной дисциплины:

10. накопление посредством фортепианной игры музыкально-художественных впечатлений, воспитание на этой основе художественного вкуса и формирование профессиональной культуры;
11. воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности на фортепиано;
12. овладение пианистическими средствами выразительности и техническими приемами, необходимыми для раскрытия музыкальной образности интерпретируемых сочинений;
13. развитие фортепианных и исполнительских навыков в объеме, позволяющем на достаточном профессиональном уровне исполнять необходимый музыкальный материал, как в учебной, так и в последующей профессиональной деятельности;
14. совершенствование умения музицировать в ансамблях разных составов, читать с листа;
15. развитие профессиональной самостоятельности обучающегося;
16. обучение различным исполнительским методам работы над произведением;
17. накопление опыта публичного исполнения фортепианного репертуара (сольно и в ансамбле);
18. формирование готовности к осуществлению музыкально-просветительской миссии в обществе.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов;
		ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения,

	видами нотации	записанный различными способами нотации.
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК- 6.1. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуках; ОПК-6.2. Владеет навыками интонирования, чтения с листа; ОПК-6.3. Распознает и идентифицирует на слух элементы музыкального языка произведений различных эпох.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, всего	40	20	20
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	1	1

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
32.	Раздел 1 Изучение фортепианной литературы (сольной и ансамблевой) с целью развития игрового аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями
33.	Раздел 2 Умение играть в ансамбле, аккомпанировать, читать с листа и транспонировать
Форма промежуточной аттестации - зачет	
3.	Раздел 3 Изучение учебного музыкального материала других дисциплин с применением фортепиано (ознакомление с музыкальной литературой)
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

№ п/п	Раздел, тема	Форма академической активности	Форма рубежного текущего контроля
1	2	4	8

1.	Раздел 1 Изучение собственно фортепианной литературы (сольной и ансамблевой) с целью развития игрового аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями	Подготовка к практическим занятиям	Прослушивание
2.	Раздел 2 Умение играть в ансамбле, аккомпанировать, читать с листа и транспонировать	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины	Прослушивание
3.	Раздел 3 Изучение учебного музыкального материала других дисциплин с применением фортепиано (ознакомление с музыкальной литературой)	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины	Прослушивание

34. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1: Изучение собственно фортепианной литературы (сольной и ансамблевой) с целью развития игрового аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями

Цель: Способность демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение (сольно и в ансамбле) в соответствии с замыслом композитора.

Примерный репертуарный список к разделу 1:

13. Педагогический репертуар ДМШ. 5 класс. Этюды советских композиторов. / Сост. В.Дельнова, В.Натансон. – М., 1966
14. Педагогический репертуар ДМШ. 6 класс. Этюды. В. 3. / Сост. В.Натансон. – М., 1973
15. Педагогический репертуар ДМШ. 7 класс. / Сост. А.Руббах (Беннет В.Токката; Граун К.Жига). – М., 1967
16. Педагогический репертуар ДМШ. 7 класс. Этюды. / Сост. В.Натансон. – М., 1976
17. Педагогический репертуар ДМШ. Разные авторы. / Сост. А.Батагова. – М., 1966
18. Педагогический репертуар ДМШ. Старшие классы. Этюды. В. I. / Сост. А.Бакулов. – М., 1967

19. Педагогический репертуар ДМШ. Старшие классы. Этюды. В. II. / Сост. А.Бакулов. – М., 1968
20. Педагогический репертуар музыкальных училищ. I курс. Этюды. В. 12. / Сост. В.Белов. – М., 1968
21. Педагогический репертуар музыкальных училищ. II курс. В 8. / Сост. В.Белов. – М., 1967
22. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Избранные октавные этюды. / Сост. В.Малинников. – М., 1968
23. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Пьесы В. I. / Сост. В.Белов. – М., 1965
24. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Этюды. I курс. / Ред. К.Сорокин. – М., 1959

Примерный репертуарный список к разделу 1 (2)

32. Александров А. 3-х голосная fuga соль-минор соч. 33
33. Барток Б. Микрокосмос: №117 Бурре; №121 Двухголосный этюд; № 145 Хроматическая инвенция
34. Бах В.Ф. Fuga Ре мажор (48)
35. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Тетр. I Двенадцать маленьких прелюдий: №4 Ре мажор. Тетр. II Шесть маленьких прелюдий: №5 Ми мажор; № 6 ми минор; № 4 Трехголосная fuga До мажор; № 5 Трехголосная fuga До мажор; № 6 Прелюдия с фугеттой ре минор. Fuga Соль мажор. Двухголосные инвенции: №2 до минор; № 3 Ре мажор; № 9 фа минор; № 10 Соль мажор; № 11 соль минор; № 1 Ре мажор; № 9 фа минор; № 10 соль мажор; № 11 соль минор; № 14 Си-бемоль мажор; № 15 си минор. Трехголосные инвенции: № 2 до минор № 6 Ми мажор; № 11 соль минор. Французские сюиты: № 2 до минор: Сарабанда. Куранта; № 3 си минор: Аллеманда. Сарабанда. Менуэт; № 5 Соль мажор: Гавот, Fuga ми минор. Хоральная прелюдия ре минор. Хоральная прелюдия. Соль мажор
36. Бах И.С.-Гедике А. Хоральная прелюдия си минор
37. Букстехуде Д. 3 органные прелюдии в переложении В.С.Белова: №№1, 3
38. Гендель Г.Ф. Чакона Соль-мажор; Фугетта Фа-мажор; Каприччио соль-минор, Сюиты. Тетр. 2 соль минор: Аллеманда. Куранта. Сарабанда. Жига.
39. Глинка М. 3-х голосная fuga ля-минор; 3-х голосная fuga Ми-бемоль мажор
40. Голубев Е. Fuga ре-минор соч. 27
41. Григ Э. Канон си-бемоль минор
42. Дварионас Б. Произведения для фортепиано: Три микропрелюдии
43. Лядов А. 3-х голосная fuga фа-диез минор соч.41; 3-х голосная fuga Ре-минор соч. 41
44. Осокин М. Fuga Ре-минор
45. Перселл Г. Граунд
46. Регер М. 3-х голосная fuga соль-минор соч. 17 № 16
47. Римский-Корсаков Н. Трехголосная фугетта соль минор, Прелюдия Соль мажор (49)
48. Телеман Г.-Ф. Фантазия си минор
49. Фишер К. Прелюдия и fuga фа-диез минор; Прелюдия и fuga Ля-бемоль мажор
50. Форэ Г. Fuga ля минор (49)
51. Франк Ц. Канон Ми-мажор
52. Фрескобальди Дж. Три фуги: Ми мажор; До мажор; ля минор
53. Чюрленис М. Канон-хорал
54. Шостакович Д.Д. Прелюдия (Fuga) ми-минор соч. 34 № 4

55. Шуман Р. Пьеса в форме фуги ля минор

Примерный репертуарный список к разделу 1 (3):

23. Педагогический репертуар: Сонатины и вариации. 7 класс ДМШ. В. 2. / Ред. В.Дельнова, А.Руббах. – М., 1970
24. Педагогический репертуар: Этюды. В. 4. IV класс ДМШ. / Сост. В.Дельнова. – М., 1974
25. Полифонические пьесы русских композиторов. В. I. / Сост. Э.Бабасян. – М., 1979
26. Полифонические пьесы. Старшие классы ДМШ. В. 2. / Сост. Л.Ройзман. – М., 1976
27. Пьесы в форме вариаций. В. 2. Старшие классы ДМШ. / Сост. А.Батагова. – М., 1967
28. Пьесы в форме вариаций. Старшие классы ДМШ. / Сост. А.Батагова. – М., 1965
29. Пьесы виртуозного характера. В. I. / Сост. Э.Федорченко, Е.Эфрусси. М., 1965
30. Пьесы виртуозного характера. В. II. / Сост. Э.Федорченко, Е.Эфрусси. М., 1965
31. Пьесы зарубежных композиторов. В.2. Средние и старшие классы ДМШ. / Сост. Е.Тимакин. – М., 1969
32. Пьесы композиторов стран народной демократии. В. II. / Сост. Н.Кувшинников. – М., 1963
33. Пьесы литовских композиторов. / Сост. А.Балтренене. – М., 1968
34. Пьесы на народные темы для фортепиано. VI класс ДМШ. / Сост. Б.Розенгауз. М., 1965
35. Пьесы на народные темы для фортепиано. VII класс ДМШ. / Сост. Б.Розенгауз – М., 1965
36. Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов. Вып. 3
37. Пьесы советских композиторов. VI-VII классы ДМШ. / Сост. Е.Орлова. – М., 1968
38. Пьесы советских композиторов. Старшие классы ДМШ. / Сост. Л.Баренбойм. – Л., 1967
39. Пьесы современных зарубежных композиторов. / Сост. Н.Копчевский. – М., 1968
40. Пьесы современных французских композиторов. / Ред. М.Лалинов. – М., 1965
41. Пьесы украинских композиторов. III-VII классы ДМШ. Сост. Б.Милич. – М., 1967
42. Пьесы украинских композиторов. Педагогический репертуар ДМШ. / Сост. Б.Милич. – М., 1971
43. Пьесы финских композиторов. / Сост. В.Дельнова. М., 1964
44. Русская клавирная музыка. / Ред. Н.Копчевский. – М., 1981

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 : прослушивание

РАЗДЕЛ 2. Умение играть в ансамбле, аккомпанировать, читать с листа и транспонировать

Цель: Освоение ансамблевого репертуара. Постижение основных закономерностей процесса чтения с листа нотного текста.

Примерный репертуарный список к разделу 2:

56. Ансамбли. И.С.Бах, Г.Гендель. Пьесы в транскрипциях для двух фортепиано. – М., 1968
57. Ансамбли. Пьесы для двух фортепиано. Старшие классы ДМШ. Вып. 1 / Сост. А.Бакулов. – М., 1973
58. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 1 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1969
59. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 2 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1968
60. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 3 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1969
61. Ансамбли. Пьесы на народные темы для двух фортепиано VI-VII классы ДМШ / Сост. Б.Розенгауз. – М., 1966
62. Аренский А. Соч. 15. Сюита для двух фортепиано. – М., 1965
63. Бизе Ж. Детские игры. Для фортепиано в 4 руки. – М., 1959
64. Брамс И. Полное собрание сочинений для фортепиано. Т. 4. – М., 1964
65. Гаврилин В. Пьесы для фортепиано. – Л., 1976
66. Дворжак А. Соч. 46 Славянские танцы. Для фортепиано в 4 руки. – М., 1962
67. Дебюсси К. Собрание сочинений для фортепиано. Т. 5: Произведения для фортепиано в 4 руки. – М., 1965
68. Педагогический репертуар для класса фортепианного ансамбля из произведений русских и советских композиторов. ДМШ. 6-7 классы: Н.Римский-Корсаков. Три чуда. – М., 1955
69. Педагогический репертуар музыкального училища. Фортепианный ансамбль Сборник отрывков из опер и балетов советских композиторов С.Прокофьев. Дуэнья. Каменный цветок; Р.Щедрин. Конек-Горбунок. – М., 1962
70. училище: Р.Шуман. Соч. 66 Восточные картины. – М., 1958
71. Педагогический репертуар ДМШ. III-V классы: Л.Бирнов. Четыре пьесы для двух фортепиано. – М., 1961
72. Педагогический репертуар ДМШ. А.Аренский. Соч. 65 Детская сюита (каноны). Для двух фортепиано в 4 руки. – М., 1961
73. Педагогический репертуар ДМШ. 5-6 классы. Фортепианный ансамбль: С.Прокофьев. Соч. 67 Три отрывка из симфонической сказки «Петя и волк». – М., 1960
74. Педагогический репертуар ДМШ. 6-7 классы. Фортепианный ансамбль: А.Глазунов. Фантастический вальс из балета «Раймонда». – М., 1960
75. Педагогический репертуар ДМШ. 6-7 классы. Фортепианный ансамбль: С.Рахманинов. Русская песня. Романс. Итальянская полька. – М., 1960
76. Педагогический репертуар музыкального училища для фортепианного ансамбля: Ф.Лист. Торжественный полонез. – М., 1963
77. Педагогический репертуар музыкального училища. Фортепианный ансамбль: П.Чайковский. 20 отрывков из балета «Лебединое озеро». Обработка для фортепиано в 4 руки. – М., 1962
78. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Пьесы советских композиторов для 2-х фортепиано и одного фортепиано в 4 руки / Сост. Ю.Питерин. Вып. 5. – М., 1980
79. Педагогический репертуар фортепианного ансамбля музыкального училища: Ф.Лист. Обручение. – М., 1963
80. Педагогический репертуар фортепианного ансамбля музыкального училища: Ф.Э.Бах. Адажио; Г.Гендель. Соната. – М., 1963
81. Пуленк Ф. Соната для фортепиано в 4 руки. – М., 1967
82. Пьесы современных зарубежных композиторов. Для двух фортепиано / Сост. Г. И Ю. Туркины. – М., 1967

83. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ. Вып. 4 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1971
84. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 5 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1972
85. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 6 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1973
86. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 7 / Сост. А.Бакулов, Ю.Питерин. – М., 1974

Примерный репертуарный список к разделу 2 (2):

Музыкальная литература по профилю подготовки.

Аккомпанементы к вокальным произведениям российских композиторов

Александров А. - Березка

Аренский А. - Не зажигай огня, Волшебные звуки

Балакирев М.- Взошел на небо месяц ясный, Приди ко мне

Бородин А.- Фальшивая нота, Морская царевна

Волков А. - соч. 12 Немецкая баллада, Червяк и попадья

Глазунов А.- Вакхическая песня

Глинка М.- Попутная

Глиэр Р. - О, если б грусть моя

Гречанинов А. - Подснежник соч. 47

Даргомыжский А. - Мельник, Ночной зефир

Кабалевский Д. - Сонеты

Кюи Ц. - Царскосельская статуя, Ты и Вы

Метнер Н. - Что ты клонишь над водами

Мусоргский М. - Колыбельная Еремушки из цикла «Детская»

Мяковский Н. - К портрету, Мне кажется порой

Нечаев В.- В твою светлицу .

Прокофьев С. - Зеленая рощица; цикл Пять стихотворений

Раков Н. - Вокализ

Рахманинов С. - Сирень, Островок, Здесь хорошо, Маргаритки, Ночь печальна, Полюбила я на печаль свою, У моего окна и др. романсы

Римский-Корсаков Н. - На холмах Грузии, Ночевала тучка золотая, Звонче жаворонка пенье, Редет облаков... и др. романсы

Рубинштейн А. - Узник

Свиридов Г. - Роняет лес; Цикл на слова Бернса (по выбору)

Спендиаров А. - К розе

Танеев С. - Рождение арфы, Маска, Пусть отзвучит

Чайковский П. - Ночь, Лишь ты один, Нам звезды кроткие сияли, То было раннею весной, В эту лунную ночь

Шапорин Ю. - Медлительной чредой

Шебалин В. - Дума матери, На севере диком

Шостакович Д. - Цикл Испанские песни; Пять стихотворений

Аккомпанементы к вокальным произведениям зарубежных композиторов

Арии зарубежных композиторов. Для голоса в сопр. ф-но, тетр.1, 2

Арии итальянских композиторов XVI - XVIII вв. Для высокого голоса в сопр. ф-но. М., 1988

Вокальная музыка старых мастеров для голоса и фортепиано. Части I - III. М., 2001

Вокальные произведения итальянских композиторов XVII - XVIII вв. Для высокого голоса. М., 1961

Гайдн И. Песни для голоса в сопр. ф-но, тетр.1, 2

Григ Э. Романсы и песни. Для голоса в сопр. ф-но, т.1-3. М., 1982

Дебюсси К. Избранные романсы

Зейдлер Г. Искусство пения. Ч. 1-2. Для контральто или баритона. М., Музыка, 2001

Искусство вокала. Сопрано. Итальянские оперные арии в сопровождении фортепиано. Вып.1. СПб., Нота, 2004

Искусство вокала. Сопрано. Немецкие оперные арии в сопровождении фортепиано. Вып.1. СПб., Нота, 2003

Искусство вокала. Сопрано. Французские оперные арии в сопровождении фортепиано. Вып.1, 2. СПб., Нота, 2003

Итальянская вокальная музыка, в.1. М., 1993

Перселл Г. Вокальные сочинения. Для голоса с сопр. ф-но

Песни любви. Вып.1 Итальянские песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2005

Тости Ф.П. Романсы. Для среднего голоса с ф-но. М., 1968

Уроки вокала. Упражнения и вокализы для среднего и низкого голосов в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2002

Форе Г. Романсы, тетр.1

Хрестоматия. Для пения. Арии зарубежных композиторов. Для лирико-драматического и драматического сопрано, в.1

Шопен Ф. Избранные песни. Для голоса с сопр. ф-но

Шуберт Ф. Арии для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2000

Шуберт Ф. Избранные песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2002

Шуман Р. Избранные песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. М., Музыка, 2005

Аккомпанементы к русским народным песням

Александров А. - Уж ты зимушка, зима;

Алябьев А. - Плачет дева гор (грузинская песня); Сирота (чешская песня)

Балакирев М. - Сборник русских народных песен

Бородин А. - Русская народная песня Что ты рано, зоренька

Варламов А. - Ах ты время, времячко; Что мне жить и тужить

Василенко С. - Отставала лебедушка

Гедике А. - Сб. Русские народные песни

Глазунов А. - обработка рус. народной песни «Не велят Маше за реченьку ходить»

Глинка М. - Гуде витев, Зацветет черемуха, Ах ты ночь ли, ноченька,

Не пой красавица при мне

Даргомыжский А. - Лезгинская песня, Лихорадушка,

У него ли русы кудри

Ипполитов-Иванов М. - Вспомни (обр. русской народной песни)

Коваль М.- Цвели, цвели цветики (обр. русской народной песни)

- Русские народные песни для голоса с ф-но

Козловский О. А. - Российские песни

Лопатин Н., Прокунин Н - Сборник народных лирических песен ч. I, ч. II

Лядов А.- Пятьдесят песен русского народа (по выбору)

Народные песни русских цыган / Сост. Е. Друц, А. Гесслер. – М., 1988.

Песни Ольги Ковалевой / Сост. Г. Павлова. – М., 1971.

Пономаренко Г.Ф. Я обязательно вернусь... Собрание песен / Сост. В. Журавлева. – Краснодар, 1997.

Произведения советских композиторов для народного голоса без сопровождения / Сост. Ю. Зацарный. Вып.1-10. – М., 1982-1991.

Прокофьев С.С. Русские народные песни для голоса в сопровождении фортепиано. – М., 1962.

Прач И.- Сб. Русские народные песни (по выбору)

Прокунин Н.- 65 русских народных песен для голоса с ф-п

Репертуар народного певца / Сост. Л. Шамина. Вып.1-5. – М., 1988-1997.

Русские народные песни / Сост. Ю. Зацарный. Вып.1-10. – М., 1979-1991.

Русские народные песни / Сост. А. Новиков. Сб.1-3. – М.-Л.: ПУРККА, 1936 – 1937.

Русские народные песни в обработке Л. Шимкова / Сост. В. Сивова, А. Дугушин. – СПб., 2000.

Русские народные песни в обработке М. Ковалю: Для голоса в сопровождении фортепиано. – М., 1987.

Русские народные песни и частушки, записанные от М.Н. Мордасовой. – М., 1983.

Русские народные песни Сибири в обработке Михаила Фирсова. – М., 1986.

Старинные русские романсы и песни / Сост. Э. Свердлик, В. Сигалина. – М., 1969.

Ты, Россия моя! Песни из репертуара Людмилы Зыкиной, для голоса в сопровождении фортепиано (баяна) / Сост. Ю. Зацарный. – М., 1979.

Раков Н.- Обр. русской народной песни Цвели, цвели цветики

Римский-Корсаков Н. - 100 русских народных песен для голоса с ф-но

Русские народные песни в обр. советских композиторов для голоса и дуэта с ф-но, авторы - составители Атовмян А., Иорданский М.

Филиппов Т. - 40 народных песен в гармонизации Н. Римского-Корсакова

Чайкин Н. - Народные песни в обработке советских композиторов для голоса с ф-но

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: прослушивание

РАЗДЕЛ 3. Изучение учебного музыкального материала других дисциплин с применением фортепиано (ознакомление с музыкальной литературой)

Цель: Освоение достаточного объема фортепианного, вокального и ансамблевого репертуара, разнообразного по стилям и жанрам.

Примерный репертуарный список к разделу 3:

Произведения крупной формы

59. Агафонников В. - Соната
60. Александров А. - Соната № 12
61. Бах И. С. Марчелло - Концерт ре минор
62. Бах Ф. Э. - Соната № 4 соль мажор
63. Бетховен Л.- Двенадцать вариаций на русскую тему; Сонаты №№ 2, 4, 7, 15, 24
64. Гайдн И.- Соната № 1 ми-бемоль мажор; Вариации фа минор, соч. 54
65. Гайгерова В.- Сонатина си минор на бурятские темы соч. 19
66. Дворжак А.- Тема с вариациями
67. Евсеев С. - Соната соль мажор соч. 2
68. Ильин И. - Вариации на русскую тему
69. Кабалевский Д.- Рондо ля минор соч. 59
70. Моцарт В.- Соната № 14; Рондо ля минор; Адажио си минор
71. Мясковский Н.- Соната си мажор соч. 64, 1 ч.
72. Пейко П. - Сонатина - сказка; Вариации соль мажор
73. Прокофьев С. - Рондо соч. № 2; Соната № 2 (I ч.) соч. 14
74. Равель М. - Сонатина
75. Самонов А. - Таинственный трубач (вариации)
76. Скарлатти Д.- Сонаты (по выбору)
77. Франк Ц.- Прелюдия, fuga и вариации (для органа) (транскрипция для ф-но Г. Бауэра)
78. Хиндемит П. Соната № 1
79. Шакарян - Соната, 1 ч. (Памяти П. Хиндемита)
80. Шуберт Ф. - Сонаты: ля мажор; си-бемоль мажор; до мажор; ля минор соч. 164, №

Пьесы

81. Абсиль Ж. – Токката
82. Бабаджанян А. - Картины: Токкатина, Сасунский танец
83. Барбер С. - Две пьесы из цикла «Экскурии»
84. Барток Б. - соч. 8 Бурлеска №22
85. Брамс И.- Венгерский танец № 5 фа-диез минор; Венгерский танец № 6 ре-бемоль мажор
86. Бриттен Б. - Воскресный дневник: Веселая ярмарка
87. Вебер К. - Приглашение к танцу.
88. Вилла-Лобос Э. - Бразильерос из цикла «Бахиана»
89. Глазунов А.- Ноктюрн соч. 33; Гавот соч. 49
90. Глиэр Р. - Эскиз ми мажор соч. 40
91. Григ Э. - соч. 19 № 3 «Из карнавала»
92. Дворжак А. - Фуриант соч. 85
93. Дебюсси К. - 24 прелюдии (по выбору)
94. Иванов Я. - Анданте репликато
95. Кабалевский Д.- Рондо ля минор соч. 50
96. Копленд А.- Кошка и мышка (Юмористическое скерцо)
97. Лист Ф.- Венгерская рапсодия № 15 (Ракоци-марш) ; Забытый вальс.№ 1
98. Лысенко Н. - Ноктюрн си-бемоль минор соч. 9
99. Метнер Н.- Сказка ми-бемоль мажор соч. 26
100. Мясковский Н.- Картинки с выставки: Гном, Балет невылупившихся птенцов, Богатырские ворота
101. Онеггер А.- Прелюдия (День почтения М. Равелю) .
102. Прокофьев С.- Сарказмы .№№ 1, 4, 5; соч. 12: Аллеманда, Скерцо
103. Равель М. – Могила Куперена: Форлана
104. Рахманинов С. - соч. 16 Музыкальные моменты (по выбору); Этюды - картины соч. 33, 39; Вокализ соч. 34, № 14 (концертная обработка для ф-но А. Юровского)
105. Респиги О. - Прелюдия
106. Свиридов Г.- Оstinato из ф-ной сюиты
107. Скрябин А.- Ноктюрн для левой руки соч. 9; Этюды соч. 8 .№№ 2, 5, 8, 11
108. Турина Х. - Праздничная Кордова соч. 47 Рассказы об Испании
109. Де Фалья М. - Танец огня, Андалуза
110. Хачатурян А. - Концерт №1, II ч.
111. Хиндемит П. - соч. 37. Маленькие пьесы для ф-но, тетрадь II
112. Чайковский П. - Думка; Размышление
113. Шенберг А. - Шесть маленьких пьес для ф-но соч. 19
114. Шопен Ф. - Этюды соч. 10, 25 (по выбору); Полонезы соч. 26, 72 (по выбору)
115. Шуман Р. - соч. 19 Цветы; Новеллетта ре минор соч. 21
116. Щедрин Р. - Подражание Альбенису; Basso ostinato

Примерный репертуарный список к разделу 3 (2):

Музыкальная литература для самостоятельной работы.

- Александров А. – Встреча соч. 66, № 1
- Алябьев А. – Мазурка Ми-бемоль мажор
- Бабаджанян А. – Народная, Хорал из цикла «Шесть картин»
- Барток Б. – Багатели соч. 6: № № 4, 6;
Баллада
- Бетховен Л. – Багатели соч. 33: № 3 Фа мажор, № 5 До мажор;
- Бородин А. – Маленькая сюита: Грёзы, Ноктюрн, В монастыре
- Витол Я. – Восемь латышских песен соч. 32 (по выбору)
- Гаврилин В. – Деревенские эскизы;
Три танца
- Григ Э. – Поэтические картинки
- Денисов Э. – Багатели соч. 19: №№ 5,6
- Дешевов В. – Медитации
- Кабалевский Д. – Прелюдии соч. 38: №№ 8, 12
- Караев К. – Прелюдии: № 7 Ля мажор, № 24 фа минор
- Лист Ф. – Утешения (по выбору)
- Лядов А. – Багатель соч. 30 Ре мажор;
Прелюдия соч. 24, № 1 Ми мажор
- Мак-Доуэлл Э. – Лесные идиллии соч. 51(по выбору)
- Мендельсон Ф. – Песни без слов (по выбору)
- Прокофьев С. – Сказки старой бабушки: №№ 1, 3
- Рамо Ж. – Менуэт ля минор
- Черепнин А. – Багатели (по выбору)
- Хиндемит П. – Два танца
- Шостакович Д. – Прелюдии соч. 34: №№ 13, 16, 17
- Шуман Р. – Соч. 124: Вальс, Фантастический танец

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: прослушивание

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

5.1. Основная литература

4. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г. / Л.Г. Сухова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72120. — ISBN 978-5-94841-193-4.

5. Федорович, Е. Н. Русская пианистическая школа как педагогический феномен / Е.Н. Федорович. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 278 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238349>. — ISBN 978-5-4458-8903-8.

6. 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

6. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики / Е.Н. Гаврилова. — Омск : Омский государственный университет, 2014. — 164 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521>. — ISBN 978-5-7779-1684-6.

7. 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>.

8. Боголюбова, Л. Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста / Л.Д. Боголюбова. — Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. — 120 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312192>.

9. Лихачев, Ю. Программа по фортепиано. Современная развивающая методика обучения / Ю. Лихачев. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 68 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/10479>. — ISBN 978-5-7379-0608-5.

10. Борисова, Е.Н. Профессиональное общение музыкантов. Диалог : Учебное пособие по культуре речи для обучения студентов-музыкантов русскому языку как иностранному / Е.Н. Борисова. — Москва : Согласие, 2015. — 80 с. — (Языковая культура музыканта) . — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430105>. — ISBN 978-2-12-345680-3.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

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

Самостоятельная работа студентов – обязательная часть основной образовательной программы, выражаемая в зачетных единицах (кредитах) и выполняемая студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к комнатам прослушивания, учебной и учебно-методической литературе, конспектами лекций, аудио - видеоматериалами и т.д.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность её связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы обучающегося по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Сама специфика курса фортепиано, являющегося, прежде всего, исполнительской дисциплиной, подразумевает то, что значительный объём работы обучающегося ложится именно на самостоятельные формы изучения возможностей инструмента, приспособления игрового аппарата, совершенствования пианистической технологии посредством выполнения домашних заданий.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы обучающегося. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки обучающегося со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;

- оценивать уровень заинтересованности обучающегося, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования обучающегося;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над техническим и художественным материалом. Следует обращать внимание обучающегося на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над произведением.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному

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

Непрерывности контроля содействует система внутрисеместровых прослушиваний, которые должны включать в себя все формы работы учащихся: исполнение сольной фортепианной литературы, ансамблей и аккомпанементов, этюдов и гамм, произведений по курсу музыкальная литература, чтения с листа, самостоятельной работы.

Внутрисеместровые контрольные прослушивания должны также в значительной мере упорядочивать учебную деятельность студентов, создавая условия для её активизации и регулярности. Не менее важными формами работы являются конкурсы и концерты.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности формы их проведения.

Подготовка к практическому занятию заключается в следующем.

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

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

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

Подготовка к экзамену:

При подготовке к экзамену работу над программой выступления, состоящей из сольных фортепианных произведений и аккомпанементов, необходимо выстроить по этапам:

начальный этап – разбор музыкального произведения, освоение нотного текста;

второй этап – детальное освоение музыкального материала, постижение стилевых и жанровых особенностей, отработка технически сложных элементов;

третий этап – готовность к концертному исполнению программы;

заключительный (итоговый) этап – публичное выступление на экзамене.

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

АВТОРСКОЕ ПРАВО В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальности

53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (искусство оперного пения)

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**

**(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное
руководство академическим хором)**

53.05.05 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Авторское право в художественно-творческой деятельности**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

30. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся навыков, позволяющих ориентироваться в действующем законодательстве в сфере авторского права, а также применять различные способы защиты интеллектуальных прав и воздерживаться от их нарушений.

Задачи учебной дисциплины:

Учебная дисциплина предполагает владение рядом правовых понятий, пониманием как отдельных правовых явлений, так и их взаимосвязи. Авторское право, являясь подотраслью гражданского права, предполагает знание категориального аппарата не только отрасли гражданского права, но и теоретико-правовых конструкций в целом.

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 авторского права, но и способствует повышению правовой и общечеловеческой культуры обучающихся.

Данные задачи достигаются посредством изучения понятийно-категориального аппарата права и авторского 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 самозащиты нарушенных авторских прав посредством досудебного урегулирования, а также в судебном порядке.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Правовые аспекты творческой деятельности	ОПК-7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-7.1 Владеет умением практического применения методик, аналитического подхода к различным культурным формам и процессам современной жизни общества
		ОПК-7.2
		Знает правовые нормы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры
		ОПК-7.3

Ориентируется в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

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

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	семестр
		5	6
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	32	32
Учебные занятия лекционного типа	32	16	16
Учебные занятия семинарского типа	32	16	16
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	8	4	4
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. Общий модуль курса

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.

5. **Раздел 2. Профессионально-ориентированный модуль курса. Развитие рецептивных умений.**

6. Тема 2.1. Авторское право. История возникновения и развития.
7. Тема 2.2. Содержание субъективного авторского права: личные неимущественные права, исключительное право и иные права автора
- Тема 2.3. Законотворчество в сфере авторского права. Основные и вспомогательные источники авторского права.

Раздел 3. Профессионально-ориентированный модуль курса. Развитие продуктивных умений.

8. Тема 3.1. Подготовка досудебной претензии
- Тема 3.2. Подготовка судебного иска о нарушении авторских прав.
- 9.
1. Тема 3.3. Выпускная квалификационная работа как результат интеллектуальной деятельности. Плагиат.
- 0.

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

15. Многообразие подходов к пониманию права.
16. Право как регулятор поведения в обществе.
17. Правовая система и система права.
18. Источник права: понятие и признаки.
19. Судебный прецедент как источник права.
20. Нормативно-правовой акт как источник права.
21. Романо-германская правовая семья.
22. Правонарушение: понятие и признаки.
23. Юридическая ответственность в авторском праве: понятие и виды.
24. Авторское право как отрасль гражданского права.
25. Способы защиты авторских прав.
26. Сроки защиты авторских прав.

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

5.1. Основная литература

1. *Щербак, Н. В.* Авторское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Щербак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00008-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/437698>.
2. *Позднякова, Е. А.* Авторское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06048-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432962>.

5.2. Дополнительная литература

1. 1 *Шершеневич, Г. Ф.* Авторское право на литературные произведения / Г. Ф. Шершеневич ; составитель В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06842-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/438781>
2. *Щербак, Н. В.* Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское право и смежные права : учебное пособие для вузов / Н. В. Щербак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10604-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/430902>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Авторское право в художественно-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 разделе «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
ПРОДЮСИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

Специальности

53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

(фортепиано, Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара)

53.05.04 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (искусство оперного пения)

**53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ**

(художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, художественное руководство академическим хором)

53.05.05 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

**Уровень образования
высшее образование - специалитет**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Продюсирование музыкальных проектов» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.05 Музыковедение.

31. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины – освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области продюсерской деятельности и реализация их в своей профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование у студентов представлений об основных социально-культурных процессах в учреждениях культуры и искусства, о проблемных аспектах развития управления музыкальными проектами в современной России;
- изучение нормативно-правовой основы деятельности продюсера в сфере культуры, искусства, образования;
- знакомство с теорией и методикой организации общеобразовательной, профессиональной и самодеятельной художественно-творческой деятельности;
- приобретение студентами управленческих, организационных, коммуникативных навыков и организаторских способностей, опыта организации культурно-просветительские проектов в области музыкального искусства.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

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

сфере искусства	организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	коллективами (профессиональными, учебными); ПК-3.2. Осуществляет функции специалиста, менеджера, консультанта в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества и др.), в творческих союзах и обществах; ПК-3.3. Руководит структурными подразделениями в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в учреждениях культуры и искусства.
-----------------	--	---

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	Семестр
		5	6
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия семинарского типа	16	8	8
В том числе индивидуальные	-		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	40	20	20
Вид промежуточной аттестации		зачет	зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Тема 1. Возникновение и развитие продюсерства
2.	Тема 2. Предпосылки создания продюсерства в России
3.	Тема 3. Основы продюсирования
4.	Тема 4. Государственное регулирование и поддержка продюсерства
5.	Тема 5. Типы продюсеров

6. Тема 6. Бизнес-образование в России. Создание бизнес-проекта
7. Тема 7. Сущность продюсерской деятельности в отечественном шоу-бизнесе
8. Тема 8. Самоменеджмент. Тайм-менеджмент.

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.

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

5.1. Основная литература

14. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов / Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 719 с.

5.2. Основная литература

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / под ред. П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко, В. В. Падейского. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 860 с. : табл., граф., ил, схемы – (Медиаобразование). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684887>

2. Звегинцева, Е. А. Правовые аспекты творческого предпринимательства: практикум кинопродюсера : учебное пособие / Е. А. Звегинцева ; Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК). – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 305 с. – (Продюсерство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685822>

3. Немировская, М. Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов / М. Л. Немировская. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 200 с. : схем., табл., ил. – (Медиаобразование). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683207> .

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:

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

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

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

- попытайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

Самостоятельная работа.

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