

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственная практика по профилю специальности
(Педагогическая)**

**специальность
53.02.07 «Теория музыки»**

**Уровень образования
среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего
звена**

**Квалификация
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа практики **«Производственная практика по профилю специальности (педагогическая)»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07 «Теория музыки»**.

1. Цель и задачи курса.

Целью курса «**Производственная практика по профилю специальности (педагогическая)**» (далее – курс) является подготовка выпускников музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.07 «Теория музыки».

Задачами курса являются:

- применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности
- приобретение студентами опыта преподавания сольфеджио, музыкальной литературы, ритмики в условиях, максимально приближенных к будущей работе
- ознакомление практикантов с различными сторонами учебно-воспитательного процесса в музыкальной школе
- формирование навыков планирования занятий
- умение работать с программой курса
- умение проводить анализ проведенного урока
- активизация и интенсификация хода проведения урока
- овладение приемами применения методических основ проведения уроков, экзаменов и прослушиваний
- освоение современных систем преподавания, методической и учебной литературы по сольфеджио, музыкальной литературе, ритмике
- воспитание творческой инициативы студентов
- расширение их кругозора
- умение использовать компьютер, DVD и другие технические средства обучения
- работа с интернетом
- использование компьютерных обучающих программ
- работа с интерактивной доской.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Результатом освоения курса является овладение навыками преподавания сольфеджио в объеме, необходимом для ведения выпускником педагогической деятельности в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, в том числе, овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей	Знать: основные принципы будущей профессии

	профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: навыками интереса к будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации собственной деятельности
		Уметь: определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
		Владеть: навыками организации собственной деятельности, методами и способами выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: принципы решения задач в нестандартных ситуациях
		Уметь: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения задач в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: принципы анализа и поиска информации для решения профессиональных задач
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
		Владеть: навыками анализа и поиска информации для

		решения задач профессионального и личного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
		Владеть: навыками информационно-коммуникационных технологий
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: принципы эффективной работы в коллективе
		Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством
		Владеть: навыками управления персоналом, эффективной работе в коллективе, принципами коммуникативной деятельности
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Знать: принципы организационного процесса и целеполагания
		Уметь: ставить цели, организовывать и контролировать работу подчиненных
		Владеть: навыками управления коллективом, навыками принятия

		ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития
		Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием
		Владеть: навыками планирования и компетентностью в плане выбора необходимого времени для повышения квалификации
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: принципы современных технологий
		Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
		Владеть: навыками современных технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	Знать: принципы педагогической и учебно-методической деятельности
		Уметь: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных

		организациях
		Владеть: навыками организации кружков, секций в образовательных организациях
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.	Знать: основные принципы психологии и педагогики
		Уметь: использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности
		Владеть: навыками преподавательской деятельности
ПК 1.3	Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: принципы организации и анализа образовательного процесса
		Уметь: подготавливать и проводить занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками организации и анализа образовательного процесса
ПК 1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар.	Знать: учебно-педагогический репертуар
		Уметь: осваивать учебно-педагогический репертуар
		Владеть: навыками осваивания учебно-педагогического репертуара
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания	Знать: основы музыкально-теоретических дисциплин

	музыкально-теоретических дисциплин.	Уметь: применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками и основами музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.	Знать: индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
		Владеть: навыками работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.	Знать: основы профессиональных навыков и принципов работы в преподавательской деятельности
		Уметь: планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся
		Владеть: навыками планирования и обучения слушателей
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.	Знать: основы учебно-методической литературы
		Уметь: пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать

		<p>собственные приёмы и методы преподавания</p> <p>Владеть: навыками критического мышления, обоснования собственных приёмов и методов преподавания</p>
ПК 2.1	<p>Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов</p>	<p>Знать: принципы организации труда в педагогических и творческих коллективах</p> <p>Уметь: применять базовые знания принципов организации труда.</p> <p>Владеть: навыками организации труда в педагогических и творческих коллективах.</p>
ПК 2.2	<p>Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.</p>	<p>Знать: обязанности руководителя музыкальным коллективом</p> <p>Уметь: исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива</p> <p>Владеть: навыками организационной деятельности в аспекте репетиционной и концертной работы, планирования и анализа результатов деятельности</p>
ПК 2.3	<p>Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования.</p>	<p>Знать: базовые правовые нормы деятельности специалиста.</p> <p>Уметь: использовать данные знания.</p> <p>Владеть: навыками организационной работы в организациях культуры и образования</p>

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты.

Знать:

формы работы на уроках
различные формы проверки знаний учеников (поурочный опрос, письменная контрольная работа, контрольный урок, экзамен)
критерии выставления отметок
учебную и методическую литературу по предмету
профессиональную терминологию
основы истории курса сольфеджио, музыкальной литературы, ритмики
современные методики преподавания сольфеджио, музыкальной литературы, ритмики
методику работы на уроке и подготовки к занятиям, в том числе, особенности преподавания отдельных разделов и тем программы;
требования к формам проведения вступительных прослушиваний, контрольных уроков и выпускных экзаменов по сольфеджио, ритмике, музыкальной литературе.

Уметь:

исполнить упражнения и примеры в рамках курса
составить упражнения и подобрать примеры к уроку
работать со средствами звукозаписи
составлять презентации и видеоуроки
использовать компьютерные обучающие программы
исполнять ритмические примеры ритмослогами и ритможестами
подготовить систему гимнастических упражнений, игр, танцевальных движений
исполнить интонационные примеры слогами относительной сольмизации
- исполнять примеры с показом ручными знаками, а также с использованием болгарской «Столбицы».

Владеть:

навыками календарно-тематического и поурочного планирования
опытом работы с нормативной документацией (журнала, дневников учащихся)
способами объяснения и опроса материала
методикой проведения уроков, экзаменов и прослушиваний
системой подготовки и проведения творческих упражнений и дидактических игр
методами слухового и текстового анализа
методикой подбора мелодии и аккомпанемента и пения с подобранным аккомпанементом гамм, примеров из курса сольфеджио в музыкальной школе, детских песен
способами транспозиции примеров.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1 неделя, 36 часов

Время изучения: 6 семестр.

Все виды и методы отчетности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. Рекомендуемые виды отчетности:

внутриурочная – подробное обсуждение и оценка качества проведенного урока;
семестровая – дифференцированный зачет (6 семестр).

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачётно-экзаменационные требования)

Программный минимум

Педагогическая практика сольфеджио, ритмики, музыкальной литературы проводится в активной форме и представляет собой занятия студента с группой практикуемых (учащихся детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования детей или обучающихся в секторе педагогической практики по профильным образовательным программам) под руководством преподавателя.

Занятия могут проходить как под руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и под руководством преподавателя детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования детей.

Содержание занятий педагогической практики сольфеджио, музыкальной литературы, ритмики всецело определяется содержанием программы по сольфеджио, ритмике, музыкальной литературе класса, в котором ведет занятия практикант. При распределении групп для проведения практических занятий каждого конкретного студента следует руководствоваться следующими принципами. Желательно, чтобы каждый из студентов за время прохождения педагогической практики получил опыт проведения занятий и в старших, и в младших классах. Вместе с тем, нежелательна и частая (менее семестра) смена групп, которые ведет студент. В этом случае студент не видит динамики развития группы в результате его занятий. Кроме того, для студента и его учеников весьма сложным и болезненным является процесс привыкания друг к другу, и «чехарда» практикантов, ведущих группу, как правило, пагубно сказывается на ее успеваемости.

За время прохождения педагогической практики по предмету Сольфеджио (педагогическая работа), Музыкальная литература (педагогическая работа), Ритмике (педагогическая работа) студент должен овладеть следующим программным минимумом:

умением работать с программой курса;

умением проводить анализ проведенного урока;

навыками владения методами активизации и интенсификации хода проведения урока;

приемами применения методических основ проведения уроков, экзаменов и прослушиваний;

-знанием современных систем преподавания, методической и учебной литературы по сольфеджио;

умением использовать компьютер, DVD и другие технические средства обучения;

навыками работы со средствами звукозаписи;

практикой составления презентаций и видеоуроков;

навыками работы с интернетом при подготовке уроков;

опытом использования компьютерных обучающих программ;

основными видами работы с интерактивной доской.

различными формами проверки знаний учеников (поурочный опрос, письменная контрольная работа, контрольный урок, экзамен);

критериями выставления отметок;

навыками исполнения упражнений и примеров в рамках курса;

умением составить упражнения и подобрать примеры к уроку;

техникой исполнения ритмических примеров ритмослогами и ритможестами;

практикой пения интонационных примеров слогами относительной сольмизации;

опытом исполнения примеров с показом ручными знаками, а также с использованием болгарской «Столбицы»;

навыками календарно-тематического и поурочного планирования;

опытом работы с нормативной документацией (журнала, дневников учащихся);

способами объяснения и опроса материала;

методикой проведения уроков, экзаменов и прослушиваний;

системой подготовки и проведения творческих упражнений и дидактических игр;

методикой подбора мелодии и аккомпанемента и пения с подобранным аккомпанементом гамм, примеров из курса сольфеджио в музыкальной школе, детских песен;

способами транспозиции примеров,

методикой гимнастических упражнения и упражнений с предметами;

Зачётно-экзаменационные требования

Все виды и методы отчётности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. На занятиях используются внутриурочные и семестровые виды и методы отчётности. Кроме того, данный курс входит составной частью в содержание Государственного экзамена по педагогической подготовке.

Внутриурочные виды предполагают проведение урока или его фрагмента с дальнейшим разбором. Семестровые виды отчетности представлены в форме дифференцированного зачета.

***Дифференцированный зачёт(6 семестр)
по производственной (педагогической) практике***

Самостоятельная подготовка раздела урока (с обсуждением с преподавателем).

Предварительная демонстрация подготовленных материалов для урока (материалы для слухового и текстового анализа, диктанты, материалы из интернета).

Проведение данного раздела урока.

Обсуждение проведенного фрагмента урока с ответом на вопросы преподавателя по выявленным проблемам в ходе проведения урока.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

примерная программа по курсу «Сольфеджио. Педагогическая работа»;

примерная программа по курсу «Музыкальная литература. Педагогическая работа»;

примерная программа по курсу «Ритмика. Педагогическая работа»;

рабочая программа по курсу «Сольфеджио. Педагогическая работа»;

рабочая программа по курсу «Музыкальная литература. Педагогическая работа»;

рабочая программа по курсу «Ритмика. Педагогическая работа»;

календарно-тематический (перспективный) план;

поурочные планы.

5. К информационному обеспечению относится рекомендуемая литература, список которой приводится в заключение программы.

5.1. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Информационные технологии

1. Персональный компьютер
2. Монитор
3. Аудиосистема
4. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

Консультант Плюс

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения учебной дисциплины «Производственная практика по профилю специальности (педагогическая)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.07 «Теория музыки» используются:

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты,

стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиоколонки).

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиоколонки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

Базой практики является Детская музыкальная школа имени Ю.А.Шапорина.

7. Методические рекомендации по изучению курса преподавателям.

Содержание курса педагогической практики сольфеджио неразрывно связано с курсом методики. Поэтому очень желательно, чтобы оба предмета вел один и тот же педагог. Крайне важно также, чтобы это был преподаватель-практик, который вел (а лучше – ведет) курс сольфеджио в музыкальной школе. Занятия по практике проводятся сразу в активной форме, без предварительных занятий по наблюдательской практике. Желательно, чтобы практикант проводил занятия в одной и той же группе не менее полугодия. Это даст ему возможность не только освоить значительный учебный материал по программе, но и наблюдать за развитием своих учеников. Возможен также вариант с закреплением за каждой группой двух студентов. В этом случае оба практиканта должны постоянно присутствовать на всех занятиях в своей группе. Они могут поочередно проводить уроки (в соответствии с намеченным планом), но должны готовиться к каждому уроку. Кроме того, практиканты могут привлекаться к замене заболевших студентов и педагогов и проведению дополнительных занятий.

Перед началом самостоятельных занятий практиканты составляют, в соответствии с программой и под руководством методиста, перспективный (календарно-тематический) план на полугодие. Перед проведением каждого урока практикант пишет поурочный план, который затем обсуждается с руководителем практики с внесением в него необходимых изменений. Желательно также предварительное, перед проведением урока, ознакомление методиста с исполнением практикантом музыкального материала: диктанта, гаммы, примера с аккомпанементом и т. п.

Целесообразно присутствие руководителя практики на уроках практиканта с последующим анализом урока, тактичным разбором положительных и отрицательных моментов, с целью исправления студентом своих ошибок в ходе проведения дальнейших занятий. Вместе с тем, публичные замечания преподавателя в адрес практиканта во время проведения последним урока категорически нежелательны. Они могут использоваться лишь изредка в виде исключения, в случае, если практикант допустил в ходе ведения урока грубейшую ошибку (например, не выполнил важнейший пункт плана – не объяснил новую тему, забыл задать домашнее задание и т.п.). В этом случае преподаватель может тактично (но не публично!) помочь студенту – например, написать ему записку, прошептать на ухо совет.

На занятиях рекомендуется использование видеозаписей уроков с последующим разбором ведущих отечественных преподавателей сольфеджио и лучших уроков практикантов. Очень желательна хотя бы фрагментарная видеозапись отдельных уроков практиканта с дальнейшим обсуждением на занятии с педагогом – руководителем практики.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 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 учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.

Готовясь к занятию, практикант должен подробно изучить учебные пособия, используемые на уроках, овладеть музыкальным материалом (пение, игра на фортепиано, аккомпанемент и т.д.). Упражнения и примеры для сольфеджирования и показа на инструменте желательно выучивать наизусть – тогда на уроке практикант сможет уделить максимум внимания группе. Студент должен понимать, что, выступая в роли преподавателя, он обязан показать идеальное исполнение любого упражнения или примера; только в этом случае он будет иметь моральное право требовать качественного исполнения от своих учеников. Практикант готовит детальный поурочный план с указанием предполагаемого времени, отведенного на каждый раздел урока, и заранее показывает этот план для корректировки руководителю практики. Готовясь к занятиям, практиканту нужно стремиться к исправлению ошибок, допущенных им или его товарищем на прошедших уроках.

Осваивая материал, студенты должны помнить, что педагогическая практика – важнейший предмет цикла педагогической подготовки, непосредственно направленный на профессиональную деятельность будущего педагога, завершающийся Государственным экзаменом и дипломной квалификацией выпускника.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

1. Охалова, И. Русская музыкальная литература : Учебное пособие для музыкальных училищ / И. Охалова. — Москва : Музыка, 2015. — 629 с. — ISBN 5-7140-1289-1.
2. Мстиславская, Е.В. Формирование творческих способностей младших школьников в музыкально-развивающей среде / Е.В. Мстиславская. — Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2015. — 164 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72128>.

9.2. *Дополнительная литература*

1. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики / Г.М. Цыпин. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 137 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429319>. — ISBN 978-5-93532-020-1.
2. Дадиомов, А.Е. Сольфеджио в ДМШ и ДШИ: компьютер - ваш верный помощник : Методическая статья / А.Е. Дадиомов. — Ксерокопия, 2012. — 8 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=308.
3. Безбородова, Л. А. Теория и методика музыкального образования : учебное пособие / Л. А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 240 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60752.

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ)**

**специальность
53.02.07 Теория музыки**

**Уровень образования
среднее профессиональное образование-программа подготовки
специалистов среднего звена**

**Квалификация
Преподаватель,
организатор музыкально-просветительской деятельности**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа **«Производственная практика по профилю специальности (исполнительская)»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07 «Теория музыки»**.

1. Цель и задачи курса.

Целью курса «**Производственная практика по профилю специальности (исполнительская практика)**» (далее – курс) является подготовка выпускников музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки».

Задачами курса являются:

- совершенствование умений и навыков, полученных в процессе прохождения специальных дисциплин (гармонии, музыкальной литературы) и дисциплин гуманитарного цикла (истории, литературы и др.);
- практическое освоение методами и формами музыкально-просветительской работы;
- умение выполнить теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- овладение навыками лекционно-концертной деятельности и работы с аудиторией;
- овладение навыками участия в конкурсах и фестивалях просветительской направленности.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

По итогам освоения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: особенности лекторской работы с различными типами аудитории, знать профессиональную терминологию
		Уметь: выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над концертной программой
		Владеть: методами музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения	Знать: принципы организации труда с учетом специфики работы

	профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	педагогических и творческих коллективов Уметь: делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации Владеть: приемами организационной работы в творческом коллективе
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в образовательных учреждениях и учреждениях культуры Уметь: формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования Владеть: приемами организационной работы в творческом коллективе
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: характерные черты современного менеджмента; цикл менеджмента Уметь: использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования Владеть: основами MIDI-технологий
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; наиболее употребительные компьютерные программы для записи нотного текста Уметь: ориентироваться в частой смене компьютерных программ Владеть: приемами работы с

		компьютерными программами обработки нотного текста и звукового материала
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: основы взаимодействия с государственными и общественными организациями; принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов
		Уметь: формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастных групп
		Владеть: методами организационной работы в коллективе, методами репетиционно-концертной работы в творческом коллективе
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Знать: основные стадии планирования
		Уметь: формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования
		Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в образовательных учреждениях и учреждениях культуры; способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности
		Уметь: делать компьютерный набор текста в современных программах, использовать программы цифровой

		обработки звука
		Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности
		Уметь: ориентироваться в частой смене компьютерных программ
		Владеть: методами работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового материала
ПК 2.1.	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.	Знать: принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов
		Уметь: формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования
		Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе
ПК 2.2.	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	Знать: принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов
		Уметь: формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастов
		Владеть: методами организационной и репетиционно-концертной работы в творческом коллективе
ПК 2.3.	Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях образования и культуры.	Знать: базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в учреждениях образования и культуры

		Уметь: делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации
		Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе
ПК 2.4.	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.	Знать: особенности лекторской работы с различными типами аудитории
		Уметь: формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастов
		Владеть: приемами выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров
ПК 2.5.	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.	Знать: основы сценической подготовки и сценической речи
		Уметь: вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи
		Владеть: приемами выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров
ПК 2.6.	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.	Знать: профессиональную терминологию; специфику использования приемов актерского мастерства на концертной эстраде
		Уметь: вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи
		Владеть: приемами выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров
ПК 2.7.	Использовать различные формы	Знать: характерные черты

	связи с общественностью с целью музыкального просветительства.	современного менеджмента Уметь: использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования Владеть: приемами музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры
ПК 2.8.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.	Знать: профессиональную терминологию Уметь: выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над концертной программой Владеть: методами записи исполнения музыкальных произведений с использованием компьютерных технологий
ПК 3.1	Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ	Знать: актуальные события и факты в области культуры и искусства. Уметь: разрабатывать информационные материалы для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. Владеть: навыками создания информационного повода из актуальных событий в СМИ
ПК 3.2	Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры через	Знать: принципы собирания и обработки материалов. Уметь: осуществлять

	использование современных информационных технологий	сбор и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий Владеть: навыками использования современных информационных технологий
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.	Уметь: осуществлять сбор и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий
		Владеть: навыками использования современных информационных технологий
		Владеть: корректорскими и редакторскими навыками
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.	Знать: базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.
		Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения
		Владеть: принципами теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 3 недели, 108 часов.

Время изучения: 2 семестр – 72 часа, 4 семестр – 36 часов.

Освоение программы курса предполагает следующие виды работы:

- музыкально-просветительская работа в организациях культуры и образования;

- выступление на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров;
- использование информационных ресурсов и средств массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования;
- выполнение целостного анализу музыкального произведения в процессе подготовки концертной программы;
- ведение концертной программы в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.

Все виды и методы отчётности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. Могут быть использованы виды и методы отчётности: внутриурочные, открытые концертные, внутрисеместровые, семестровые. Рекомендуемые виды отчётности: дифференцированный зачет (2, 4 семестры).

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачётно-экзаменационные требования)

Программный минимум

№№ тем	Наименование разделов и тем
1.	1 раздел Разработка лекционно-концертных программ с учетом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей
2.	Изучение лучших образцов аннотированных концертов, материалов конференций, видео и аудиозаписей.
3.	Изучение и использование различных форм связей с общественностью с целью музыкального просветительства.
4.	Выполнение теоретического и исполнительского анализа произведения. Принципы работы с литературой.
5.	Обсуждение интерпретации произведения, прослушивание записи и дискуссия.
6.	Применение базовых теоретических знаний в процессе работы над концертными программами.
7.	Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. Составление аннотаций к концертным программам.
8	Дифференцированный зачет
	2 раздел
1	Изучение обязанностей музыкального руководителя творческого коллектива. Применение базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности творческих коллективов.

3	Прослушивание записей и обсуждение произведения или его интерпретации, подготовка к конференциям, концертным выступлениям, выступлениям на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, проводимых институтом.
5	Разработка и проведение аннотированных концертов, лекций – концертов.

Форма текущего и рубежного контроля - дифференцированный зачет.

На зачет следует представить тексты проведенных лекций, концертов, аудио и видеоматериалы.

Примерная тематика лекций для исполнительской практики.

1. Сказка в музыке.
2. Инструменты симфонического оркестра.
3. О чем может рассказывать музыка.
4. Творчество композитора (И.С. Бах, Ф. Шопен, А. Шнитке и т.д.)
5. Музыкальные жанры.

Возможно проведение аннотированных концертов класса преподавателя, концерта того или иного коллектива. Тематика исполнительской практики определяется тематикой и содержанием произведений.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

курса.

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

- программа по исполнительской практике;
- дневник студента-практиканта;
- характеристика-отзыв преподавателя-консультанта о работе студента.

Студент должен заполнять дневник, в котором отмечать:

- *учет исполнительской деятельности с указанием даты, места, программы и объема времени;*
- *посещение концертов, спектаклей и культурных мероприятий с указанием даты и названия мероприятия;*
- *участие в конкурсах и фестивалях с указанием даты, места проведения, программы и результата.*

5.1 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по практике

Информационные технологии

5. Персональный компьютер

6. Монитор
7. Аудиосистема
8. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

Консультант Плюс

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Для изучения практики «Производственная практика по профилю специальности (исполнительская)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности **53.02.07 Теория музыки** используются:

Кабинет музыкальной литературы для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Кабинет музыкальной литературы для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет. Базой практики является Детская музыкальная школа имени Ю.А.Шапорина.

7. Методические рекомендации по изучению курса преподавателям.

Работе над выступлением должен предшествовать подготовительный этап. Полезно рекомендовать студентам самостоятельно прослушать сочинения (дома или в кабинете звукозаписи). Помимо этого, студент должен выбрать необходимые музыковедческие источники, произведения художественной прозы и поэзии, а также живописи.

Приобретение навыка владения устной литературной речью связано с преодолением ряда трудностей. Одна из них – внутренняя скованность студента, которая связана как с его природными качествами, так и с отсутствием опыта публичных выступлений. Преодоление студентом физической скованности во многом зависит от тренировки и постоянного выхода к аудитории.

При подготовке текста устного выступления преподавателю необходимо проверить и проставить в нем необходимые акценты и примечания. Подобная проработка текста поможет сделать выступление ярким и эмоционально насыщенным. На подготовительном этапе преподаватель должен прослушать выступление студента и поработать над дикцией и правильной расстановкой ударений в тексте. Важную роль при выходе к аудитории играет внешний вид лектора. Обязанность преподавателя – подсказать, как студент должен выглядеть. Внешний вид должен быть опрятным и соответствовать данному

моменту и теме сообщения. В любом случае одежда лектора не должна быть чересчур яркой и вызывающей.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Основной целью самостоятельной работы студентов над подготовкой выступления является закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков, а также приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, регулярность и осмысленность.

При самостоятельной работе особое внимание следует уделять подбору соответствующей литературы, а также проработке нотного текста музыкальных сочинений, отобранных для выступления. Знакомство с сочинениями рекомендуется начинать с аналитической работы, что позволит более глубоко проникнуть в творческую лабораторию композитора.

Собственно работу над выступлением нужно начинать с просмотра литературы с целью предварительного изучения и более тщательного отбора. Большое подспорье в этом отношении может оказать предметный и именной указатели, а также список литературы.

После предварительного ознакомления необходимо приступить к углубленному чтению. При чтении нужно делать необходимые для памяти выписки, а также отобрать цитаты. При работе с источником студент должен составить точный список его выходных данных, а также пометить страницу, с которой делаются выписки.

После чтения и анализа литературных источников и музыкальных сочинений нужно составить свое собственное представление о данном музыкальном явлении, произведении или творчестве того или иного композитора. Только после этого нужно приступить к написанию текста выступления.

После подготовки текста его нужно произнести вслух в неторопливом темпе. При этом текст нужно рассказывать своими словами, а не читать. Далее следует прохронометрировать выступление с учетом звучания музыкальных произведений. При чрезмерной величине текста его необходимо сократить. Рекомендуется в процессе работы записать свое выступление на диктофон, чтобы затем прослушать и сделать необходимую коррекцию.

До намеченной даты выступления необходимо прослушивать музыкальные произведения композитора (композиторов), которому посвящена лекция (не только те сочинения, о которых будет вестись рассказ). Подобная работа позволит наполнить выступление необходимыми эмоциями, что будет способствовать большей внутренней свободе и раскрепощенности.

Студенты должны посещать концерты, репетиции ведущих музыкантов и коллективов, знакомиться с аудио- и видеозаписями.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

1. Каверин, Б. Ораторское искусство : учебное пособие / Б. Каверин. — Москва : Юнити-Дана, 2015. — 255 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430>. — ISBN 5-238-00747-7.

2. Александров, Д. Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за Цицероном / Д.Н. Александров. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 490 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70367>. — ISBN 978-5-89349-296-5.

9.2. Дополнительная литература

1. Андреев, А. "Голос" в европейской музыкальной культуре / А. Андреев. — Москва : ДЕКА-ВС, 2013. — 664 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=348. — ISBN 978-5-901951-54-5.

2. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи : Очерки визуального театра / Д. Годер. — Москва : Новое литературное обозрение, 2012. — 240 с. : С приложением DVD-диска. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=339. — ISBN 978-5-86793-993-9.

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ)**

**специальность
53.02.07 Теория музыки**

**Уровень образования
среднее профессиональное образование-программа подготовки
специалистов среднего звена**

**Квалификация
Преподаватель,
организатор музыкально-просветительской деятельности**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа **«Производственная практика по профилю специальности (исполнительская)» ПП.03.01** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07 «Теория музыки»**.

2. Цель и задачи курса

Целью курса «Производственная практика по профилю специальности (исполнительская)» (далее – курс) является подготовка студентов музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности, знакомство с основами журналистики и корреспондентской деятельностью, системой массовой коммуникации, создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, расширение кругозора обучающихся, развитие владением словом и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07 «Теория музыки»**.

Задачами курса являются:

- формирование потребности в постоянном повышении информированности;
- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного интереса к журналистике;
- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения;
- знакомство с принципами корреспондентской деятельности;
- формирование навыков журналистского мастерства и приобретение первичного профессионального опыта;
- формирование навыков компьютерной верстки газеты;
- овладение культурой общения с миром средств массовой информации;
- овладение навыками участия в конкурсах и фестивалях просветительской направленности.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: особенности лекторской работы с различными типами аудитории, знать профессиональную терминологию
		Уметь: выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над концертной программой

		Владеть: методами музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов
		Уметь: делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации
		Владеть: приемами организационной работы в творческом коллективе
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в образовательных учреждениях и учреждениях культуры
		Уметь: формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования
		Владеть: приемами организационной работы в творческом коллективе
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: характерные черты современного менеджмента; цикл менеджмента
		Уметь: использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования
		Владеть: основами MIDI-технологий
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной

		<p>деятельности; наиболее употребительные компьютерные программы для записи нотного текста</p> <p>Уметь: ориентироваться в частой смене компьютерных программ</p> <p>Владеть: приемами работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового материала</p>
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	<p>Знать: основы взаимодействия с государственными и общественными организациями; принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов</p> <p>Уметь: формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастных групп</p> <p>Владеть: методами организационной работы в коллективе, методами репетиционно-концертной работы в творческом коллективе</p>
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	<p>Знать: основные стадии планирования</p> <p>Уметь: формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования</p> <p>Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе</p>
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в образовательных учреждениях и учреждениях культуры; способы

		использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности
		Уметь: делать компьютерный набор текста в современных программах, использовать программы цифровой обработки звука
		Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности
		Уметь: ориентироваться в частой смене компьютерных программ
		Владеть: методами работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового материала
ПК 2.1.	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.	Знать: принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов
		Уметь: формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования
		Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе
ПК 2.2.	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	Знать: принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов
		Уметь: формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастов
		Владеть: методами организационной и репетиционно-концертной

		работы в творческом коллективе
ПК 2.3.	Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях образования и культуры.	Знать: базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в учреждениях образования и культуры
		Уметь: делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации
		Владеть: методами организационной работы в творческом коллективе
ПК 2.4.	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.	Знать: особенности лекторской работы с различными типами аудитории
		Уметь: формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастов
		Владеть: приемами выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров
ПК 2.5.	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.	Знать: основы сценической подготовки и сценической речи
		Уметь: вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи
		Владеть: приемами выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров
ПК 2.6.	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.	Знать: профессиональную терминологию; специфику использования приемов актерского мастерства на концертной эстраде
		Уметь: вести концертную программу в условиях концертной аудитории и

		студии звукозаписи
		Владеть: приемами выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров
ПК 2.7.	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.	Знать: характерные черты современного менеджмента
		Уметь: использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования
		Владеть: приемами музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры
ПК 2.8.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.	Знать: профессиональную терминологию
		Уметь: выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над концертной программой
		Владеть: методами записи исполнения музыкальных произведений с использованием компьютерных технологий
ПК 3.1	Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ	Знать: актуальные события и факты в области культуры и искусства. Уметь: разрабатывать информационные материалы для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ.

		Владеть: навыками создания информационного повода из актуальных событий в СМИ
ПК 3.2	Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий	<p>Знать: принципы собирания и обработки материалов.</p> <p>Уметь: осуществлять собирание и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий</p> <p>Владеть: навыками использования современных информационных технологий</p>
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.	Уметь: осуществлять собирание и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий
		Владеть: навыками использования современных информационных технологий
		Владеть: корректорскими и редакторскими навыками
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.	Знать: базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.
		Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения
		Владеть: принципами теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1 неделя, 36 часов.

Время изучения: 6 семестр.

Освоение программы курса предполагает следующие виды работы:

- анкетирование;
- интервью;
- использование информационных ресурсов и средств массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования;
- участие в дискуссии круглого стола, участие в пресс-конференции;
- работа с интернет - ресурсами;
- проведение пресс - мониторинга;
- выполнение компьютерной верстки рабочего материала.

Все виды отчетности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. Могут быть использованы следующие виды отчетности: написание статьи, заметки, эссе, интервьюирование. Рекомендуемые виды отчетности: дифференцированный зачет (6 семестр).

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачётно - экзаменационные требования)

Программный минимум

№	Наименование разделов и тем
1.	Изучение и использование различных форм связей с общественностью с целью музыкального информирования
2.	Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. Составление аналитических заметок к концертным программам.
3.	Анализ информационных материалов для подготовки к интервью
4.	Овладение навыками интервьюирования и написания статей
5.	Владение навыками печати и компьютерной грамотности
6.	Применение базовых теоретических знаний в процессе работы над текстами
7.	Дифференцированный зачет

Формой контроля является дифференцированный зачет.

На зачет следует представить тексты, опубликованные на сайте института, институтской газеты «ШАГ», репортажи или интервью с конкурсов, фестивалей, олимпиад, проводимых в МГИМ им. А. Г. Шнитке.

Примерная тематика корреспондентской практики:

6. Интервью-диалог с победителями конкурса (фестиваля)
7. Репортаж о прослушивании участников конкурса.
8. Тематический репортаж с мастер-класса.
9. Информационная заметка.
10. Видеообзор событий фестиваля.
11. Фотоотчет.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

курса

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

- программа по исполнительской практике;
- дневник студента-практиканта;
- характеристика-отзыв преподавателя-консультанта о работе студента.

Студент должен заполнять дневник, в котором отмечать:

- *учет корреспондентской деятельности с указанием даты, места, программы и объема времени;*
- посещение концертов, конкурсов и культурных мероприятий с указанием даты и названия мероприятия;
- *участие в работе пресс-центра на фестивалях, конкурсах с указанием даты, места проведения, программы и результата.*

11.1 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Информационные технологии

9. Персональный компьютер
10. Монитор
11. Аудиосистема
12. Видеокамера
13. Фотоаппарат
14. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

Scribus- открытая издательская система

6. Материально-техническое обеспечение курса

Для изучения учебной дисциплины «Производственная практика по профилю специальности (исполнительская)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности **53.02.07 Теория музыки** используются:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет. Базой практики является МГИМ им. А.Г.Шнитке.

7. Методические рекомендации по изучению курса преподавателям

Письменные работы курса оформляются студентами в разных жанрах по принципу их усложнения – от анонсов и аннотаций, небольших заметок хроники до развернутых рецензий на концерт, выступлений с конкурсов или мастер-классов. Печатные тексты, фотоотчеты являются необходимой формой отчета студентов. Эта форма развивает письменную речь студента, формирует манеру общения начинающих журналистов с разнообразной аудиторией. Выбор тем работ осуществляется самими студентами и определяется текущей музыкальной жизнью – предстоящие или прошедшие гастроли, интересный концерт или какое-либо иное заметное художественно-музыкальное явление. Обязательной для выполняемой работы является ее ориентация на конкретный печатный орган – газету, институтский сайт, – и определенный читательский уровень. В связи с избранным направлением формируются стиль и тон работы, степень познавательности и занимательности. На заключительном практическом занятии эти работы, предварительно прочитанные участниками семинара, обсуждаются и анализируются. Кроме предложенных форм работы возможно также проведение интервью с композиторами и музыковедами, организация группы в контакте, оформление бейджиков для участников конкурсов и музыковедческих конференций и т.д.

Основы литературного и музыкального редактирования

В процессе изучения данной дисциплины используются компьютеры с выходов в сеть Интернет, различные виды периодических изданий, в которых публикуются материалы о музыке и искусстве. В качестве площадки для апробации студенческих журналистских работ может быть использована газета МГИМ им. А. Г. Шнитке и сайт института. Используются различные виды творческих работ, способствующих получению навыков литературного и музыкального редактирования. В качестве материала для написания статей, эссе и др. по изучаемому курсу используются посещение музыковедческих конференций, конкурсов, мастер-классов с последующим обсуждением, творческие задания (сочинения-миниатюры, сочинения-рассуждения), посещения филармонии, концертных залов и т.п.

Используется поиск информации в интернете с характеристикой особенностей поисковых систем и их эффективности, информативности, достоверности.

Используется обучение редакторской правке на текстах известных музыкальных критиков и музыковедов, взятых в качестве образцов высокого или, наоборот, низкого качества текста.

Активное используется интернет и библиотечные ресурсы в поиске информации о композиторах, исполнителях, музыковедах.

Изучение музыковедческой литературы

Основной формой работы в данном курсе является анализ различного рода статей и книг по истории и теории музыки, а также учебников и учебных пособий (или их разделов). В процессе анализа студенты определяют проблематику данной работы, материал и предмет исследования.

Полезным представляется сравнение различных работ, посвященных одной теме, например, творчеству того или иного композитора. Студенты могут сопоставить публикации разного рода: разделы учебных пособий, научные исследования, научно-популярные издания, сопоставить труды, повествующие о различных аспектах деятельности музыканта (Рахманинов как композитор, пианист - исполнитель собственных произведений, интерпретатор произведений других авторов, Рахманинов - оперный дирижер и пр.).

Для становления будущего теоретика музыки полезно изучение справочной литературы о музыке - разного рода энциклопедий, справочников, словарей. Студенты могут провести анализ такого рода изданий с точки зрения их тематики (персоналия, музыкальные термины и понятия, отражение различных аспектов и сфер музыкальной культуры - академическая и массовая, старинная и современная музыка, взаимосвязь музыкального искусства и других форм художественной деятельности), принципов составления словника, адресата. Работа такого рода будет вполне по силам студентам, если педагог поставит перед ними конкретные и корректные вопросы. В плане подготовки к самостоятельной педагогической и (в перспективе) исследовательской деятельности необходима также выработка учащимися навыков работы с библиографией, её поиска, анализа и составления.

Известное место в курсе «Изучение музыковедческой литературы» должны занять вопросы музыкального исполнительства и их отражение в музыкальной прессе. Студенты могут познакомиться как с теоретическими работами об этой области музыкальной деятельности, так и с рецензиями и отзывами прессы о текущей концертной жизни.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Основной целью самостоятельной работы студентов над подготовкой печатного текста является закрепление и совершенствование полученных на уроках смежных дисциплин знаний, умений и навыков, а также приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, регулярность и осмысленность.

Интервью с участником культурного мероприятия должно быть записано на диктофон, а затем внимательно расшифровано. Допускаются сокращения в рамках пресс-релиза или новостной информации на сайте.

После посещения мастер-класса или концерта нужно уметь не только пересказать ход события, но и составить свое мнение о данном музыкальном мероприятии.

После подготовки текста его нужно произнести вслух в неторопливом темпе. При чрезмерной величине текста его необходимо сократить. Рекомендуется в процессе работы записать свое выступление на диктофон, чтобы затем прослушать и сделать необходимую коррекцию.

До намеченной даты выступления необходимо прослушивать музыкальные произведения композитора (композиторов), которому посвящена лекция (не только те сочинения, о которых будет вестись рассказ). Подобная работа позволит наполнить выступление необходимыми эмоциями, что будет способствовать большей внутренней свободе и раскрепощенности.

Студенты должны посещать концерты, репетиции ведущих музыкантов и коллективов, знакомиться с аудио- и видеозаписями.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

3. Каверин, Б. Ораторское искусство : учебное пособие / Б. Каверин. — Москва : Юнити-Дана, 2015. — 255 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430>. — ISBN 5-238-00747-7.

4. Александров, Д. Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за Цицероном / Д.Н. Александров. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 490 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70367>. — ISBN 978-5-89349-296-5.

9.2. Дополнительная литература

3. Андреев, А. "Голос" в европейской музыкальной культуре / А. Андреев. — Москва : ДЕКА-ВС, 2013. — 664 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=348. — ISBN 978-5-901951-54-5.

4. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи : Очерки визуального театра / Д. Годер. — Москва : Новое литературное обозрение, 2012. — 240 с. : С приложением DVD-диска. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=339. — ISBN 978-5-86793-993-9.

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе

Специальность

– 53.02.07. Теория музыки

–

Уровень образования

среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена

Квалификация

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной практики «Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 53.02.07, «Теория музыки».

1. Цель и задачи курса.

Целью курса «Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе» является подготовка выпускников музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки.

Задачами курса являются:

- достижение навыков обоснованного раскрытия образного содержания музыкального произведения через его связь с различными средствами музыкальной поэтики
- знание особенностей творческого наследия, творческого пути и биографии мастера
- причин обращения мастера к тем или иным художественным произведениям других видов искусств, к определенным музыкальным жанрам и формам
- анализ музыкальных произведений с точки зрения их содержания и средств музыкального языка, а также с позиций стиля композитора и стиля эпохи
- развитие целого ряда практических навыков: умение слушать и понимать произведения, анализировать их язык, оценивать важнейшие явления музыкально-исторического процесса от XVII века до современности
- осмысливание особенностей стиля крупнейших композиторов в контексте их времени.

Вторая часть курса – «Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе»

Целью учебной практики «Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе» (далее – курс) является подготовка выпускников музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.07 «Теория музыки».

Задачами курса являются:

- применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности
- приобретение студентами опыта преподавания музыкальной литературы в условиях, максимально приближенных к будущей работе
- ознакомление практикантов с различными сторонами учебно-воспитательного процесса в музыкальной школе
- формирование навыков планирования занятий
- умение работать с программой курса
- умение проводить анализ проведенного урока
- активизация и интенсификация хода проведения урока
- овладение приемами применения методических основ проведения уроков, экзаменов и прослушиваний
- освоение современных систем преподавания, методической и учебной литературы по сольфеджио

- воспитание творческой инициативы студентов
- расширение их кругозора
- умение использовать компьютер, DVD и другие технические средства обучения
- работа с интернетом
- использование компьютерных обучающих программ
- работа с интерактивной доской.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

По итогам освоения учебной практике обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: основные принципы будущей профессии
		Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: навыками интереса к будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации собственной деятельности
		Уметь: определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
		Владеть: навыками организации собственной деятельности, методами и способами выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: принципы решения задач в нестандартных ситуациях
		Уметь: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

		ситуациях
		Владеть: навыками решения задач в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: принципы анализа и поиска информации для решения профессиональных задач
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
		Владеть: навыками анализа и поиска информации для решения задач профессионального и личностного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
		Владеть: навыками информационно-коммуникационных технологий
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: принципы эффективной работы в коллективе

		<p>Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством</p> <p>Владеть: навыками управления персоналом, эффективной работе в коллективе, принципами коммуникативной деятельности</p>
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Знать: принципы организационного процесса и целеполагания
		Уметь: ставить цели, организовывать и контролировать работу подчиненных
		Владеть: навыками управления коллективом, навыками принятия ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития
		Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием
		Владеть: навыками планирования и компетентностью в плане выбора необходимого времени для повышения квалификации
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: принципы современных технологий
		Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий в

		<p>профессиональной деятельности</p> <p>Владеть: навыками современных технологий в профессиональной деятельности</p>
ПК 1.1	<p>Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.</p>	<p>Знать: принципы педагогической и учебно-методической деятельности</p>
		<p>Уметь: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях</p>
		<p>Владеть: навыками организации кружков, секций в образовательных организациях</p>
ПК 1.2	<p>Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.</p>	<p>Знать: основные принципы психологии и педагогики</p>
		<p>Уметь: использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности</p>
		<p>Владеть: навыками преподавательской деятельности</p>
ПК 1.3	<p>Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по</p>	<p>Знать: принципы организации и анализа образовательного процесса</p>

	методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.	Уметь: подготавливать и проводить занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками организации и анализа образовательного процесса
ПК 1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар.	Знать: учебно-педагогический репертуар
		Уметь: осваивать учебно-педагогический репертуар
		Владеть: навыками осваивания учебно-педагогического репертуара
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: основы музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками и основами музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.	Знать: индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
		Владеть: навыками работы в классе музыкально-теоретических дисциплин

ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.	Знать: основы профессиональных навыков и принципов работы в преподавательской деятельности
		Уметь: планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся
		Владеть: навыками планирования и обучения слушателей
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.	Знать: основы учебно-методической литературы
		Уметь: пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания
		Владеть: навыками критического мышления, обоснования собственных приёмов и методов преподавания
ПК 2.1	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов	Знать: принципы организации труда. Уметь: применять базовые знания. Владеть: навыками организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ	Знать: обязанности руководителя музыкальным коллективом
		Уметь: исполнять обязанности музыкального руководителя творческого

	результатов деятельности.	коллектива
		Владеть: навыками организационной деятельности в аспекте репетиционной и концертной работы, планирования и анализа результатов деятельности
ПК 2.3	Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и искусства	Знать: базовые нормативные правовые нормы
		Уметь: использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и искусства
		Владеть: навыками и принципами организационной работы в организациях культуры и искусства

По итогам освоения учебной практике обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты.

Знать:

- формы работы на уроках
- различные формы проверки знаний учеников (поурочный опрос, письменная контрольная работа, контрольный урок, экзамен)
- критерии выставления отметок
- учебную и методическую литературу по предмету
- профессиональную терминологию
- основы истории курса музыкальной литературы
- современные методики преподавания музыкальной литературы
- методику работы на уроке и подготовки к занятиям, в том числе, особенности преподавания отдельных разделов и тем программы
- требования к формам проведения контрольных уроков по музыкальной литературе.

Уметь:

- применять знания в области методической литературы
- пользоваться учебной литературой по предмету
- подобрать примеры к уроку
- исполнить примеры в рамках курса
- составить вопросы к текущим и контрольным опросам, биографической, синхронистической и стилевой таблицам

- работать со средствами звукозаписи и видеозаписи
- составлять презентации и видеоуроки
- использовать компьютерные обучающие программы
- работать с интерактивной доской

Владеть:

- навыками календарно-тематического и поурочного планирования
- опытом работы с нормативной документацией (журнала, дневников учащихся)
- способами объяснения и опроса материала
- методикой проведения текущих, контрольных и открытых уроков
- системой подготовки и проведения творческих упражнений и дидактических игр
- методами слухового и текстового анализа.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 459 часа.

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 282 часа,
- в том числе самостоятельные занятия – 177 часов.

Время изучения: 3,4,5,6,8 семестры.

Курс включает 6 разделов:

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачётно-экзаменационные требования)

№№ тем	Наименование разделов и тем
Зарубежная музыкальная литература	
Раздел 1	
1.	Ф. Шуберт
2.	Обзор музыкальной культуры раннего романтизма: Вебер, Мендельсон, Россини
3.	Р. Шуман
4.	Ф. Шопен
5.	Контрольный урок
Раздел 2	
6.	Ф. Лист
7.	Г. Берлиоз
8.	Р. Вагнер
9.	И. Брамс

10.	Контрольный урок
Раздел 3	
11.	Дж. Верди
12.	Ш. Гуно
13.	Ж. Бизе.
14.	Контрольный урок
Раздел 4	
15.	Б. Сметана.
16.	А. Дворжак
17.	Э. Григ
18.	К. Дебюсси
19.	М. Равель
20.	Контрольный урок
Отечественная музыкальная литература	
Раздел 5	
1.	Введение. Русская музыкальная культура IX— XVIII веков
2.	Русская музыкальная культура 1-й трети XIX века
3.	Глинка М. И.
4.	Даргомыжский А. С.
5.	Русская музыкальная культура 50— 70-х годов XIX века
6.	Балакирев М. А.
7.	Мусоргский М. П.
8.	Бородин А. П.
9.	Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века
10	Римский-Корсаков Н. А.
11	Чайковский П. И.
12	Экзамен
Раздел 6	
13	Танеев С.И.
14	Лядов А. К

15	Глазунов А. К.
16	Музыкальная культура рубежа XIX – XX веков
17	Рахманинов С.В.
18	Скрябин А.Н.
19	Стравинский И.Ф.
20	Отечественная музыкальная культура первой половины XX века.
21	Мясковский Н.Я.
22	Прокофьев С.С.
23	Шостакович Д.Д.
24	Хачатурян А.И.
25	Свиридов Г.В.
26	Шнитке А.Г., Денисов Э.В., Губайдулина С.А.
27	Обзор музыкальной культуры конца XX – начала XXI века
28	Дифференцированный зачет

Зарубежная музыкальная литература

Раздел 1

1. **Ф. Шуберт:** один из первых представителей музыкального романтизма, ведущее положение в его музыке лирико-психологического начала. Основные этапы творческого пути. Творческий облик – акцент на жанрах миниатюры, роль песни, поэзия в песнях Шуберта, воздействие песни на другие жанры творчества, искренность, правдивость, задушевность его музыки, герой Шуберта.
Изучение произведений: Песни – ранние песни на стихи Гете, песенные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», сб. «Лебединая песня». Инструментальные сочинения – Симфония h-moll.
2. **Обзор музыкальной культуры раннего романтизма.** Знакомство с творчеством К.-М. Вебера, Ф. Мендельсона-Бартольди, Дж. Россини. Начало XIX века – период формирования новых настроений и художественных явлений, развитие национальных устремлений. Под знаком этих идеалов – формирование национальных оперных традиций в Германии (Вебер), Италии (Россини). Знакомство с фрагментами из опер «**Волшебный стрелок**» и «**Севильский цирюльник**». Особое положение Мендельсона в истории немецкой романтической музыки. Мир образов его произведений, круг жанров (**Увертюра «Сон в летнюю ночь»**).
3. **Р. Шуман:** самобытный тон творчества композитора, яркое новаторство, актуальность замыслов, воплощение их в оригинальных формах. Обширный мир образов и круг жанров. Связь творчества Шумана с немецкой романтической

поэзией и литературой. Шуман – музыкальный критик, публицист, музыкально-общественный деятель. Жизнь и творчество.

Изучение фортепианных и вокальных произведений – «Карнавал», «Фантастические пьесы», «Любовь поэта» на стихи Гейне.

4. **Ф. Шопен:** родоначальник польской музыкальной классики, национальная природа его музыки, обновление музыкального языка, расширение и обогащение жанров при опоре на сугубо фортепианную музыку. Новые виды фортепианной миниатюры, создание новых жанров на основе польских национальных танцев (Мазурки, Полонезы). Новые образцы крупной инструментальной формы (Баллады, Скерцо). Новая трактовка Шопеном целого ряда уже сложившихся жанров и форм фортепианной музыки (Прелюдии, Этюды, Ноктюрны).

Жизненный и творческий путь Шопена, отъезд из Польши и длительное проживание в Париже, вдали от родины. Круг общения в Париже. Концертная и педагогическая деятельность.

Изучение произведений: Мазурки (6-8 по выбору педагога), Полонезы (№№ 3, 5), Этюды, Прелюдии, Ноктюрны, Баллада g-moll.

5. Вопросы к контрольному уроку

1. Жизнь и творчество Шуберта, значение песенного жанра в творчестве композитора и особенности трактовки песни, музыкальный язык песен, его влияние на другие жанры творчества Шуберта.

2. Представление вокальных циклов Шуберта по одному и в сравнении – индивидуальные признаки каждого цикла и общие черты.

3. Роль инструментальных сочинений в творчестве Шуберта. Симфонии (си минор), фортепианные пьесы.

Показать знание произведений ранних романтиков: Вебера – на примере сцены в волчьем ущелье из «Волшебного стрелка», Мендельсона «Сон в летнюю ночь», фрагментов из оп «Севильский цирюльник».

4. Жизнь и творчество Р. Шумана.

5. Многообразие творческой деятельности Шумана и особенности его творческого мышления.

6. Программность в творчестве Шумана и особенности ее трактовки.

7. Фортепианные сочинения Шумана. «Карнавал» как обобщение фортепианного стиля композитора.

8. Обзор фортепианных сочинений Шумана: Симфонические этюды, Соната №1, Фантастические пьесы op.12.

9. Особенности вокального творчества Шумана. Вокальный цикл «Любовь поэта», отдельные песни из вокальных сборников.

10. Жизнь и творчество Шопена. Фортепианные сочинения как основная область творчества композитора.

11. Жанры фортепианной музыки в творчестве Шопена. Национальные польские жанры в творчестве Шопена: мазурки, полонезы.

12. Трактовка традиционных классических и романтических жанров в творчестве Шопена: Прелюдии, Ноктюрны, Этюды.

13. Крупные формы в фортепианной музыке Шопена – баллады (соль мин.), Соната №2.

.

Собеседование о творчестве композиторов дополняет викторина по музыкальному материалу из 25, 30 музыкальных тем.

Раздел 2

6. Ф. Лист: классик венгерской музыки, разносторонняя деятельность Листа – пианист, дирижер, музыкант-просветитель. Основные этапы творческого пути. Создание оригинальных произведений для фортепиано и оркестра, жанры музыки Листа, роль и трактовка программности, источники программы, тяготение к синтезу искусств.

Изучение произведений: Рапсодия № 12, пьесы из цикла «Годы странствий», транскрипции, этюды, симфоническая поэма «Прелюды».

7. Г. Берлиоз: создатель романтического программного симфонизма. Развитие французской культуры в первой половине XIX века, роль оперного театра, значение творчества Дж. Мейербера. Краткий обзор творчества Берлиоза. Берлиоз-симфонист. Особая трактовка жанра симфонии в творчестве Берлиоза, претворение в нем идеи жанрового синтеза. Берлиоз – дирижер и музыкальный критик. Новые принципы оркестрового письма Берлиоза. Общение с русскими музыкантами.

Изучение произведений: «Фантастическая симфония».

8. Р. Вагнер: крупнейший оперный композитор-реформатор, основные положения оперной реформы, трактовка оперы как симфонической драмы, превращение ее в грандиозную драматическую симфонию. Новаторство Вагнера в области гармонии и оркестровки, самостоятельная роль оркестра, его ведущее положение в операх Вагнера. Оценка творчества Вагнера в статьях П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Крупнейшие произведения. Музыкально-теоретические труды Р. Вагнера, Вагнер – писатель и философ, противоречивость вагнеровских идей и философских взглядов.

Изучение произведений: опера «Лоэнгрин» (основные сцены подробно). Знакомство с симфоническими фрагментами из других произведений: увертюра к опере «Тангейзер», фрагменты из тетралогии «Кольцо нибелунга», вступление и смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда», увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».

9. И. Брамс: своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма, демократические истоки его творчества, опора на народно-бытовую культуру – венгерскую, цыганскую, славянскую. Преобладание лирических образов, значение жанра фортепианной миниатюры. Особое значение традиций классики XVIII – начала XIX века, строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам симфонии, концерта, сонаты. Творческий путь.

Изучение произведений: Симфония № 4e-moll. Знакомство с фортепианными миниатюрами – Интермеццо ор. 117, Рапсодия h-moll.

10. Вопросы к контрольному уроку

1. Значение творчества Берлиоза. Многообразие творческой деятельности.
2. Трактовка программы в сочинениях композитора. Обзор «Фантастической симфонии».
3. Жизнь и творчество Листа. Многообразие его деятельности.
4. Жанры фортепианной музыки в творчестве Листа. Разбор отдельных произведений.
5. Оркестровые сочинения Листа. Жанр симфонической поэмы. Особенности трактовки программы в творчестве Листа.
6. Жизнь и творчество Вагнера. Значение его творчества для развития музыкального театра и инструментальной музыки. Сюжеты и образы его сочинений. Особенности музыкального языка, гармония и оркестровка в сочинениях Вагнера.
7. Обзор оперы «Лоэнгрин», разбор отдельных сцен.

8. Характеристика фрагментов из «Тангейзера», «Кольца нибелунгов», «Тристана и Изольды».

9. Характеристика творчества Брамса.

10. Основные жанры фортепианной и симфонической музыки Брамса.

Собеседование о творчестве композиторов дополняет викторина по музыкальному материалу из 25, 30 музыкальных тем.

Раздел 3

11. Дж. Верди: великий итальянский оперный композитор, связь его творчества с идеями национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине XIX века, Верди – «маэстро итальянской революции». Остро обличительная направленность многих произведений Верди – «Риголетто», «Травиата». Принципы оперной драматургии Верди. Основные этапы творческого пути. Музыкальный язык Верди: тесная связь с традициями итальянской песни, господство мелодического начала, усложнение музыкального языка в последних операх, «Аида», «Отелло».

Изучение музыкального материала: сцены из опер «Риголетто», «Травиата»; «Аида» – одна из вершин оперного творчества Верди (изучение фрагментов по выбору преподавателя).

12. Ш. Гуно: развитие французской оперы во второй половине XIX века, краткое ознакомление с творчеством Ш. Гуно, место Гуно в истории французской оперы. Гуно – автор значительных сочинений в жанре лирической оперы. «Фауст» – вершина оперного творчества Ш. Гуно, краткое ознакомление с музыкой оперы.

13. Ж. Бизе: творчество Ж. (А.-Ц.-Л.) Бизе – одна из вершин французского реализма второй половины XIX века. Основные этапы жизни и творчества. Прогрессивность художественных настроений, работы в области музыкального театра. Индивидуальная трактовка Бизе принципов лирической оперы.

Изучение произведений: Опера «Кармен» (подробное изучение музыкального материала).

14. Вопросы к контрольному уроку

1. Особенности оперного творчества Верди. Сюжеты и образы сочинений Верди. Музыкальные характеристики основных персонажей

2. Обзор основных сцен из опер «Риголетто», «Травиата», «Аида».

3. Развитие оперного театра во Франции во второй половине XIX века. Особенности жанра лирической оперы.

4. Творчество Бизе. Значение оперы «Кармен» для развития оперного театра во второй половине XIX века.

5. Особенности музыкальных характеристик основных персонажей в опере «Кармен».

6. Народные сцены в опере «Кармен».

Собеседование о творчестве композиторов дополняет викторина по музыкальному материалу из 25, 30 музыкальных тем.

Раздел 4

15. Б. Сметана: формирование новых национальных музыкальных школ в середине XIX века. Б. Сметана – основоположник чешской музыкальной классики, выдающийся композитор и музыкально-общественный деятель, создатель основных типов чешской национальной оперы и симфонической музыки. Краткий обзор оперы «Проданная невеста» – бытовой комической оперы на народный сюжет (знакомство с отдельными сценами). Обзор и прослушивание симфонических поэм Сметаны «Моя Родина» – напр. «Вышеград», «Влтава»

16. А. Дворжак: основатель современной чешской композиторской школы, создатель чешской симфонии. Основные жанры творчества. Демократическая направленность его музыки, связь с народными истоками. Пребывание А. Дворжака в США в 1890-1900 годах, создание под этими впечатлениями своих самых значительных произведений – Виолончельного концерта и **Симфонии № 5 (9) «Из Нового Света»** (разбор и прослушивание)

17. Э. Григ: середина XIX века – начало развития национально-освободительного движения в Норвегии и расцвет самобытной норвежской культуры. Ибсен, Бьернсон – классики норвежской литературы. Григ – основоположник национальной композиторской школы. Народные истоки творчества Грига. Связь с традициями музыкального романтизма. Круг жанров, тяготение к инструментальной и вокальной миниатюре.

Изучение: Фортепианный концерт, музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт», Лирические пьесы, вокальные миниатюры.

Ознакомление с сонатами для фортепиано и скрипки.

18. К. Дебюсси: понятие об импрессионизме как художественном явлении, его проявление в живописи и литературе, его формирование в музыке, первенствующее значение красочно-колористических средств выражения, опора на ладогармоническую сферу, инструментовку, ослабление роли мелодии. К. Дебюсси – выразитель новых идей в музыке. Краткий обзор жизненного пути, пребывание в России и приобщение к русской музыке. Сближение с поэтами символистами. Создание наиболее ярких образцов музыкального импрессионизма – оркестровых пьес и оперы «Пеллеас и Мелизанда». Постепенный отход композитора от этих творческих принципов.

Изучение музыкальных произведений – оркестровая прелюдия «Послеполуденный отдых Фавна», 2 – 3 пьесы из цикла 24 прелюдии (по выбору преподавателя).

19. М. Равель: младший современник Дебюсси, стилистическая многогранность композитора, сочетание в его музыке элементов импрессионизма и неоклассических черт, яркая национальная основа его музыки, претворение в ней испанского и французского фольклора. Изысканность и красочность гармонического языка, богатство оркестровых приемов. «**Болеро**» М. Равеля для симфонического оркестра – одно из наиболее интересных явлений французской симфонической музыки XX века, сочетание в нем яркой колористичности и жесткой конструктивности как обобщение основных признаков.

20. Вопросы к контрольному уроку

1. Особенности развития молодых музыкальных культур в Чехии, Норвегии в XIX веке.
2. Значение творчества Сметаны для чешской национальной культуры. «Проданная невеста» как образец национальной комической оперы.
3. Творчество Дворжака – новая ступень развития чешской музыкальной классики, обзор творчества. Симфония «Из Нового Света».
4. Жизнь и творчество Грига. Особенности музыкального языка.
5. Обзор основных сочинений: Фортепианный концерт, две сюиты «Пер Гюнт».
6. Фортепианные миниатюры и песни Грига как образцы развития романтических традиций середины XIX века.
7. Новые пути развития музыкальной культуры на рубеже XIX – XX веков, творчество французских композиторов Дебюсси и Равеля.

Собеседование о творчестве композиторов дополняет викторина по музыкальному материалу из 25, 30 музыкальных тем, исполняемых на фортепиано или в аудиозаписи.

Отечественная музыкальная литература

Раздел 5

- 1. Введение. Русская музыкальная культура IX—XVIII веков:** происхождение русской культуры от культуры древних славян. Основные периоды истории и культуры. Основные исторические этапы развития: Киевская, Владимиро-Суздальская, Новгородская и Московская Русь. Выдающиеся достижения литературы, архитектуры, живописи. Петровская эпоха. Реформы Петра Великого; исторические события 2-й половины XVIII. Достижения русской литературы; выдающиеся произведения архитектуры, живописи, скульптуры; барокко, классицизм, ампи́р в России. Музыкальное искусство. Музыкальный фольклор; эпос, скоморошество на Руси. Профессиональная церковная музыка, знаменный распев; возникновение многоголосия; партесное пение; кант, хоровой концерт; распространение европейских форм музицирования. Теория музыки. Зарождение и формирование национальной музыкальной школы в последней трети XVIII века. Развитие оперной, инструментальной, хоровой, камерной вокальной музыки.
- 2. Русская музыкальная культура 1-й трети XIX века:** основные исторические, общественные события 1-й половины XIX века; кризис крепостного строя. Русская литература и поэзия. А. С. Пушкин — средоточие русской культуры. Сентиментализм и романтизм, бытовой жанр в живописи; тенденции критического реализма в литературе и живописи. Кризис архитектуры в середине XIX века. Музыкальное искусство. Формы музыкально-общественной жизни в 1-й половине XIX века. Значение творчества А. Н. Верстовского; «Аскольдова могила». Развитие камерной вокальной музыки: А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев.
- 3. М. И. Глинка (1804—1857):** выдающееся положение Глинки, ставшего первым классиком русской музыки. Сведения о творчестве: значение искусства Глинки в истории отечественной культуры; ведущие идеи творчества. Национальные основы, творческое восприятие достижений западноевропейской музыки. Сочетание классической ясности, романтической наполненности лирики, эпической широты, философской глубины. Проявление реалистических тенденций. Глинка и Пушкин. Композиторское мастерство; области деятельности; важнейшие свойства музыкального языка. Глинка — исполнитель, писатель, общественный деятель. Биография М. И. Глинки; характеристика каждого из периодов творческого пути.
Оперное творчество: жанровые особенности; новаторская трактовка классических форм; значение хоров, ансамблей, оркестровых эпизодов; симфонизм; значение в истории русской музыки. «Иван Сусанин» — героико-патриотическая трагедийная опера на исторической основе. «Руслан и Людмила» — классический образец сказочно-эпической оперы.
Симфоническое творчество: типы симфонизма; программность; народно-жанровая основа, новизна, лаконизм, совершенство форм, отточенность стиля; историческое значение. «Камаринская» — образец жанрового симфонизма. «Арагонская хота»: обобщение существенных черт испанской музыки в сочетании с общеевропейскими принципами развития.
Камерное вокальное творчество: историческое значение; хронология; выбор текстов, авторы стихов; обобщенное отражение поэтического содержания. Связи с

фольклорной и профессиональной песенно-романсной традицией. Переосмысленные традиционные и новые жанры. Новизна средств, форм. Романсы на стихи Пушкина; «Прощание с Петербургом»; особенности произведений позднего периода.

4. **А. С. Даргомыжский (1813—1869):** создатель нового типа оперной драматургии и нового типа камерно-вокальных жанров. Основные сведения о творчестве: соприкосновение с течениями в литературе и искусстве 40—50-х годов; критический реализм; основные идеи творчества, связь с общественными процессами жизни страны. Области композиторской работы; главные произведения. Новаторство; создание новых форм, жанров в оперной и камерной вокальной музыке; влияние народной песенности, связь с бытующими городскими жанрами, поиски новых интонационных средств. Точность психологических характеристик; конкретность образов.

Основные биографические сведения о А. С. Даргомыжском.

Оперное творчество: жанровая специфика; сюжеты, особенности их трактовки; соотношение текста и музыки; новаторские формы; историческое значение. «Русалка» — лирико-психологическая бытовая драма, особенности жанра и драматургии.

Камерное вокальное творчество: разнообразие тематики, принципы отбора текстов; социальная проблематика, сатирические образы; традиционные и новые жанры и формы; поиски специфических выразительных средств.

5. **Русская музыкальная культура 50—70-х годов XIX века:** внутривосточные и внешнеполитические события; разночинский период освободительного движения. Литература, демократическая публицистика. Реалистическое направление в живописи; Товарищество передвижных художественных выставок; творчество М.М. Антокольского; деятельность П.М. Третьякова. Архитектура 2-й половины XIX века; понятие эклектики. Музыкальное искусство. Новые формы музыкально-общественной жизни; РМО; музыкальное образование. Деятельность В.В. Стасова, А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна. «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»): состав, характер деятельности, эстетические принципы, ведущие жанры творчества, историческое значение. Музыкальная критика.

6. **М. А. Балакирев (1836—1910):** создатель нового направления в русской музыке XIX века — основатель «Могучей кучки». Историческое значение композиторской, исполнительской, общественной деятельности. Основные области творчества, важнейшие произведения. Художественное и историческое значение фортепианной («Исламей») и симфонической («Увертюра на темы 3-х русских народных песен», «Тамара») музыки. Черты стиля.

Основные биографические сведения о М.А. Балакиреве.

Камерное вокальное творчество: периодизация, тематика, особенности используемых текстов; усиление картинного и колористического начала, новизна музыкального языка; многообразие жанров и форм.

7. **М. П. Мусоргский (1839—1881):** величайший русский композитор, проложивший путь искусству XX века. Стремление к жизненной правде, демократизм, богатейший психологизм, прогрессивность идей в связи с передовым русским искусством своего времени. Судьбы народа, интерес к эпохам социальных конфликтов, нравственная проблематика; точность социальных и психологических характеристик. Новизна, преобладающее значение вокальных жанров, претворение достижений Даргомыжского. Открытия в области музыкального языка, форм. Историческое значение.

Жизненный и творческий путь М.П. Мусоргского.

Оперное творчество: различные замыслы, сюжеты; ведущие идеи оперного творчества. Понятие народной музыкальной драмы; Мусоргский-либреттист; новизна драматургии, форм, разнообразие используемых средств. Историческая трагедия «Борис Годунов». Новая трактовка жанра и драматургии в опере «Хованщина».

Камерное вокальное творчество: расширение жанровых пределов, новизна тематики. Обращение к творчеству поэтов-современников; произведения на собственные тексты. Песни-монологи, песни-сценки; вокальные циклы. Историческое значение.

Фортепианная сюита «Картинки с выставки».

8. **А. П. Бородин (1833—1887):** создатель жанра симфонии (эпической) и квартета (лирико-эпического) в русской музыке, а также историко-героической оперы «Князь Игорь», оригинальных камерных вокальных произведений. Значение научной и общественной деятельности. Национальные основы творчества, ориентация на классические жанры и формы, претворение нового европейского музыкального искусства; ведущая роль эпического начала, лирика и юмор, ориентальная тема у Бородина. Новизна мелодических и гармонических идей. Оптимизм, ясность, уравновешенность образного строя. Историческое значение.

Жизненный и творческий путь А. П. Бородина.

Симфония № 2 как образец эпического симфонизма.

Эпическая историко-героическая опера «Князь Игорь».

Жанровые разновидности романсов и песен; связи с оперным и симфоническим творчеством; характер используемых текстов; новизна жанров, форм, музыкального языка.

9. **Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века:** исторические тенденции пореформенного времени; начало пролетарского этапа революционного движения. Русская литература и поэзия. Творчество передвижников позднего периода, искания и достижения В. А. Серова, К. А. Коровина, начало творческого пути М. В. Нестерова, М. А. Врубеля; деятельность С. И. Мамонтова. «Русский стиль» в архитектуре. Создание МХАТа.

Музыкальное искусство. Развитие концертного и оперно-театрального дела; деятельность М.П. Беляева. Беляевский кружок: состав, творческие принципы; московская композиторская школа; принципиальная общность творческих установок московской и петербургской школ. Музыкальное образование. Выдающиеся исполнители.

10. **Н. А. Римский-Корсаков (1844—1908):** великий мастер «Могучей кучки». Влияние установок «Новой русской школы», связи с народным искусством, претворение достижений русских и опыта западноевропейских композиторов. Области творчества, важнейшие произведения; основные черты стиля, значение колористического и картинно-изобразительного начала; выдающееся композиторское мастерство. Римский-Корсаков — педагог, писатель, ученый, общественный деятель. Историческое значение.

Биография Н.А. Римского-Корсакова; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Оперное творчество: использование разных сюжетов, жанров; разные сочетания элементов эпических, лирических, драматических; образы природы, фантастические, комедийные и сатирические, воспроизведение народного быта и обрядов, восточные элементы музыки. Свойства вокального письма; важнейшие особенности оперных форм; большое значение гармонических и оркестровых

средств, применение лейтмотивов. Весенняя сказка «Снегурочка» (лирико-эпический жанр). Опера-былина «Садко». «Царская невеста» — лирико-психологическая драма на исторической сюжетной основе. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Золотой петушок» — оперы позднего периода творчества.

Симфоническое творчество: основные жанры, произведения; программность; черты симфонического письма. Восточная симфоническая сюита «Шехеразада».

- 11. П. И. Чайковский (1840—1893):** величайший симфонист и оперный композитор, преобразовавший все музыкальные жанры, к которым обращался. Сложное отражение социальных и этических проблем эпохи, воплощение общечеловеческих проблем, творчество Чайковского в контексте русской культуры конца XIX века; драматическая сущность, экспрессивность музыки, Чайковский — создатель драматической русской симфонии, квартета, новых типов оперы; достижения во всех областях музыкального искусства. Национальные основы, культурная общность с музыкальным искусством Западной Европы. Симфоническая природа музыкального мышления, динамика форм; Чайковский — композитор-новатор, глава композиторской школы, общественный деятель, дирижер, педагог. Историческое значение искусства Чайковского.

Биография П. И. Чайковского; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Симфоническое творчество: основные произведения, жанры, проблематика; различные виды симфонизма, особое отношение к программности, определяющая роль драматического конфликтного симфонизма; черты оркестрового стиля. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; симфония №№ 4-6.

Оперное творчество: хронология; основные жанры; принципы отбора сюжетов, значение пушкинских сюжетов; ведущая роль мелодического, вокального начала; интенсивность развития при ясной расчлененности музыкальной формы, симфонические свойства; новаторство Чайковского — оперного композитора. Лирические сиены «Евгений Онегин». Психологическая музыкальная драма «Пиковая дама».

Камерное вокальное творчество: значительность и сложность музыки; «романсовость» в произведениях других жанров; отражение в романсах основной проблематики и эволюции стиля Чайковского; характер поэтических текстов, разнообразие тематики, обобщенное отражение содержания текста в музыке; мелодика романсов. «Открытость» выражения, динамика развития; разнообразие приемов письма.

Вопросы к контрольному уроку:

1. Основные исторические этапы развития русской культуры в IX – XVIII веках. Народная и профессиональная музыкальная культура этого периода, виды профессиональной культуры этого периода.
2. Одноголосное церковное пение, знаменный распев; партесное многоголосие, кант, хоровой концерт.
3. Становление русской композиторской школы в последней трети XVIII века. Основные музыкальные жанры этого времени.
4. Русская музыкальная культура первой трети XIX века. Значение творчества Алябьева, Варламова, Гурилева, Верстовского.
5. Глинка – родоначальник русской музыкальной классики, основные черты его музыки. Жизнь и творчество.
6. Основные жанры творчества Глинки и их особенности.

7. Значение и жанровые особенности оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), история создания, композиция оперы, тематическое развитие, музыкальные характеристики.
8. Значение и жанровые особенности оперы Глинки «Руслан и Людмила», история создания, композиция, музыкальный язык и тематизм, музыкальные характеристики.
9. Оркестровые сочинения Глинки, их роль в истории создания русской симфонической школы. «Камаринская», Испанские увертюры.
10. Камерно-вокальная музыка Глинки, романсы, взаимодействие музыки и слова в вокальных сочинениях Глинки.
11. Творчество Даргомыжского – новый этап развития русской художественной культуры, основные сведения о жизни и творчестве.
12. Опера Даргомыжского «Русалка» - новый тип трактовки оперного жанра в русской культуре, сюжет, драматургия, особенности трактовки образов.
13. Значение камерно-вокального творчества Даргомыжского. Романсы.
14. Русская музыкальная культура 50 – 70 годов, важнейшие исторические события, крупнейшие творческие личности и организации.
15. Роль Балакирева в истории русской музыкальной культуры, творческая деятельность, основные жанры творчества, краткая характеристика основных произведений: Увертюра на три русские темы, «Тамара», «Исламей», Романсы.
16. Жизнь и творчество Мусоргского. Основные темы творчества композитора и особенности его музыкального языка.
17. Жанр оперы в творчестве Мусоргского. «Борис Годунов», история создания.
18. «Борис Годунов», сюжет, драматургия и композиция оперы, музыкальный язык, основные музыкальные характеристики, особенности сольных и хоровых эпизодов, обзор основных сцен.
19. Краткая общая характеристика оперы «Хованщина»
20. Камерно-вокальные сочинения Мусоргского, их типы и музыкальная композиция.
21. Творчество Бородина.
22. Опера «Князь Игорь», история создания, особенности жанра, композиция оперы. Обзор основных сцен.
23. Симфоническое творчество Бородина. Вторая симфония.
24. Камерно-инструментальные (2 квартета) и камерно-вокальные произведения Бородина
25. Новые тенденции в историческом развитии национальной культуры в последней трети XIX века. Вопросы музыкального образования, развитие исполнительских традиций, новые творческие объединения.
26. Римский–Корсаков. Личность и творчество, жизненный путь, многообразие деятельности.
27. Значение оперного жанра в творчестве композитора, типы оперных сочинений, их трактовка, выбор сюжетов, особенности драматургии, вокального письма, отношение к фольклору.
28. Характеристика опер или их фрагментов: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок».
29. Симфоническое творчество Римского-Корсакова, сюита «Шехеразада».
30. Жизнь и творчество Чайковского, основные периоды творчества и их краткая характеристика.
31. Симфоническое творчество Чайковского, основные жанры и особенности драматургии.
32. Характеристика симфонических произведений московского периода – «Ромео и Джульетта», Первая симфония.

33. Характеристика симфоний второго и позднего периодов: Четвертая, Пятая и Шестая симфонии. Особенности драматургии, типы тематизма, способы его развития.
34. Оперное творчество Чайковского, общая характеристика
35. Разбор оперы «Евгений Онегин», особенности трактовки жанра, музыкальные характеристики
36. Разбор оперы «Пиковая дама»: особенности трактовки сюжета, жанр и персонажи оперы, музыкальные характеристики, лейтмотивы. Представление отдельных эпизодов.
37. Камерно-вокальное творчество Чайковского.

Собеседование о творчестве композиторов дополняет викторина по музыкальному материалу из 25, 30 музыкальных тем, исполняемых на фортепиано или в аудиозаписи.

Раздел 6

12. С. И. Танеев (1856—1915): выдающийся композитор и общественный деятель Московской музыкальной школы, ученик Чайковского, директор консерватории. Области композиторской работы, основные произведения; развитие искусства Танеева в русле традиций Чайковского и Глинки, ориентация на классическое искусство Баха, Моцарта. Бетховена; особенности образного строя музыки, сочетание рационального и эмоционального начал, ведущее значение этического начала. Личность С. И. Танеева; этические и эстетические позиции; принадлежность к кругу прогрессивной русской интеллигенции. Особенности музыкального языка; строение циклов, сложность форм, значение полифонии. Теоретические труды; интерес к фольклору разных народов России. Значение Танеева — композитор, ученый, педагога, исполнителя, общественного деятеля — в истории русской музыкальной культуры.

Жизненный и творческий путь С. И. Танеева.

Симфония до минор – явление «интеллектуального симфонизма» (Б. Асафьев).

Камерно-инструментальное творчество: основные произведения, место в творческом наследии, черты симфонической музыки, стилистические особенности. Фортепианный квинтет соль минор — одно из лучших произведений русской камерно-инструментальной музыки.

Хоровое творчество: основные произведения; место в истории русской музыки; особое значение кантат; стилистические черты. Кантата «Иоанн Дамаскин» — характерный образец хорового циклического произведения, русская духовная кантата.

Камерное вокальное творчество: особенности понимания жанра романса; расширение тематики, особенности текстов, соотношение текста и музыки; значительность фортепианной партии, сложность форм и языка (мелодического, гармонического), применение полифонических средств; циклы романсов.

21. А. К. Лядов (1855-1914): видный представитель Петербургской музыкальной школы, ученик Римского-Корсакова, член беляевского кружка. Области творчества, важнейшие произведения. Лядов — художник-миниатюрист; новизна, своеобразие музыкального языка, значение фольклора; интерес к современной литературе, изобразительному искусству. Лядов — дирижер, педагог.

Жизненный и творческий путь А. К. Лядова.

Симфоническое творчество: характеристика жанров; преобладание русской сказочной тематики; претворение традиций пейзажной, картинной, фантастической музыки Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова; звукоизобразительность, внимание к деталям, применение особых гармонических и фактурно-оркестровых

средств, оригинальность форм; стилистическое родство с некоторыми явлениями современной русской живописи. Симфонические миниатюры «Кикимора», «Волшебное озеро». Восемь русских песен для оркестра.

- 22. А. К. Глазунов (1865—1936):** ведущий композитор и общественный деятель Петербургской музыкальной школы, ученик Римского-Корсакова, член беляевского кружка. Определяющее значение эпического монументального стиля в сочетании с лирикой, общая уравновешенность строя музыки. Развитие традиций «Новой русской школы» и Чайковского, творческое усвоение опыта западноевропейских композиторов. Области творчества, основные произведения, ведущая роль инструментальных жанров. Глазунов — мастер крупной формы, полифонист; значение балетов, камерных произведений. Глазунов — педагог, общественный деятель, директор Петербургской консерватории.

Жизненный и творческий путь А. К. Глазунова.

Симфоническое творчество: общая характеристика, основные жанры, произведения. Симфония № 5 — образец эпико-лирического стиля.

Концерт для скрипки с оркестром.

- 23. Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX веков:** политические события; создание революционных кружков и партий, революции 1905 года. Глубина творческих исканий, блестящие достижения культуры и искусства. Одновременное — противоречивое, кризисное видение и восприятие истории и современной жизни художниками различных областей. «Серебряный век» русской культуры. Литература и поэзия; достижения в области изобразительного искусства и архитектуры (в т. ч. стиль модерн), театра (в т.ч. балетного).

Музыкальное искусство: тесная связь музыки с другими видами искусства, их взаимное влияние; новаторский дух русской музыки; расцвет музыкального исполнительства. Взаимовлияние и синтез черт Петербургской и Московской музыкальных школ.

- 24. С. В. Рахманинов (1873 —1943):** величайший русский композитор конца XIX-первой половины XX века. Историческое значение творчества Рахманинова — композитора, пианиста, дирижера; проблематика творчества, образный строй, философские темы, тема Родины; многообразные связи творчества Рахманинова с современным русским искусством. Области композиторской работы, основные произведения. Национальные истоки мелодики, претворение традиций русской музыкальной классики, новаторские черты. Монументальность стиля, развитость форм, гармонические, полифонические особенности языка.

Биография С. В. Рахманинова; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Фортепианное, творчество: значение в истории русской фортепианной музыки; истоки пианизма Рахманинова; черты, эволюция стиля; основные произведения, ведущие жанры и специфика их трактовки; особенности композиции циклов. Музыкальные моменты. Прелюдии. Этюды-картины.

Сочинения для фортепиано с оркестром: сведения из истории фортепианного концерта в русской музыке, значение, претворение традиций, особенности концертов Рахманинова, трактовка как симфонии для фортепиано с оркестром. Концерт № 2. Концерт № 3. «Рапсодия на тему Паганини».

Хоровое творчество: историческое значение, основные произведения, претворение традиции русской хоровой музыки, важнейшие стилистические черты. Поэма «Колокола».

Камерное вокальное творчество: периодизация, значение в наследии; особенности трактовки, разновидности жанра романса; характер текстов, большое

значение текстов поэтов-современников; соотношение текста и музыки. Черты вокального стиля, значительность фортепианной партии, особенности форм. Усложнение образов и музыкального языка в сочинениях 10-х годов.

- 25. А. Н. Скрябин (1871 — 1915):** величайший русский композитор рубежа XIX-XX веков — символ нового времени. Искусство Скрябина в эпоху обострения противоречий и общественного подъема 900-х годов; музыка Скрябина в контексте русского искусства «серебряного века»; эстетико-философские взгляды Скрябина и его художественное творчество; всечеловеческие масштабы устремлений и воплощение нюансов внутренней жизни художника, выражение особых, крайних состояний человеческого духа; тема искусства и природы. Области творчества, основные произведения. Принадлежность к московской композиторской школе, связи с романтическим музыкальным искусством. Новаторство; некоторые особенности гармонической системы; эволюция стиля. Скрябин — исполнитель. Оценка творчества Скрябина современными ему деятелями культуры.

Жизненный и творческий путь А. Н. Скрябина.

Фортепианное творчество: значение в истории русской фортепианной музыки; истоки скрябинского пианизма; новизна стиля; важнейшие жанры миниатюры и их особенности (в частности, обращение к жанру фортепианной поэмы), циклы миниатюр. Сведения из истории фортепианной сонаты в русской музыке, значение, особенности сонат Скрябина. Прелюдии ор. 11, ор. 74. Поэмы ор. 32. Поэма «К пламени». Соната № 4.

Симфоническое творчество: основные произведения; развитие традиций русского драматического конфликтного симфонизма и специфически выраженного эпического симфонизма, претворение достижений позднего романтизма; программность; особенности циклов, эволюция симфонического стиля; черты оркестрового письма. Симфония № 3. «Поэма экстаза».

- 26. И. Ф. Стравинский (1882—1971):** величайший композитор XX века, повлиявший на дальнейшее развитие музыкального искусства, как русского, так и западноевропейского. Значение в истории современной музыки; многообразные связи с новейшими явлениями искусства; национальные истоки, самостоятельность творческих решений, смена музыкальных стилей на протяжении творческого пути. Области творчества, жанры, основные произведения; новизна, важнейшие черты музыкального языка. Стравинский — исполнитель, музыкальный писатель. Творчество Стравинского в оценке современников — С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Онегера и др.

Биография И.Ф. Стравинского; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Балетное творчество: основные произведения, особенности сюжетов, их трактовка, эволюция стиля. «Петрушка». «Весна священная».

- 27. Музыкальная культура России с 1917 до 1945 год:** Общественно-политические цели и задачи в создании новой советской культуры. Процессы национализации частных театров, библиотек, концертных залов, передача музыкальных учреждений в ведение государства и др. Историческая эволюция:

1 период. Конец 10-20-е годы. Литература и поэзия периода революции и гражданской войны; задачи советской архитектуры, многообразие поисков и достижений (в т. ч. функционализм, конструктивизм); живопись в ее разных жанрах, искусство плаката; работы советских скульпторов; развитие киноискусства. Множественность художественных группировок: РАПП, РАПМ (АПМ), Пролеткульт, АСМ и др. Постановление ЦК ВКП (б) от 23.04.1932 года «О

перестройке литературно-художественных организаций»; создание творческих союзов.

Музыкальное искусство. Музыка массовых празднеств. Развитие самодеятельности. Песни эпохи революции и гражданской войны, их тематика; бытование старых революционных песен, фольклорное происхождение некоторых песен; поэты и композиторы-песенники. Творчество советских композиторов в 20-е годы, отражение современности в музыке разных жанров. Оперная и концертная жизнь, советские музыканты-исполнители; деятельность А. В. Луначарского и др. просветителей. Развитие музыкальной культуры в союзных республиках.

2 период. 1930-е годы. Утверждение социалистического реализма; советская литература, поэзия, драматургия; новая стилистическая ориентация в архитектуре, создание значительных скульптур для выставок; тема современности в живописи, достижения в области портрета, пейзажа, натюрморта; киноискусство 30-х годов. Негативные явления в области культуры Постановления ВКП(б) 1936 года.

Музыкальное искусство. Создание классических произведений советской музыки во всех жанрах. Музыкальное искусство в союзных республиках; декады национального искусства. Советская массовая песня, творчество ведущих композиторов-песенников, творчество И.О. Дунаевского. Жанры оперы, балета, симфонии, камерной инструментальной и камерно-вокальной музыки, кантатно-ораториальные и иные жанры хоровой музыки, музыка к театральным спектаклям и кинофильмам.

3 период. Годы войны 1941—1945. Исторический подвиг советского народа; бедствия войны, уничтожение культурных ценностей; драматизм и героический пафос эпохи; патриотическая тема — основная в искусстве. Советская публицистика; романы и повести; лирико-публицистическая поэзия; драматургия; киноискусство. Творчество советских художников; искусство плаката, карикатуры; современная тематика, современная трактовка исторических сюжетов.

Музыкальное искусство. Особая роль песни, создание ряда замечательных образцов; темы войны и мира, защиты Родины — ведущие в музыкальном творчестве. Общественно-политическое и художественное значение симфонии № 7 Шостаковича. Обращение к общечеловеческим проблемам добра и зла, мира и войны во всех жанрах. Музыкальная жизнь; фронтовые, госпитальные концерты; деятельность в условиях эвакуации.

- 28. Н. Я. Мясковский (1881 — 1950):** первый классик советской музыки, преемственность русского классического и современного искусства в его творчестве. Сложность и своеобразие отражения общественных явлений; обобщенный строй музыкальных образов, одухотворенность, интеллектуализм, отсутствие внешней эффектности. Основные области творчества; сочетание черт лирико-драматического и эпического симфонизма. Свообразие использования классических форм; специфика гармонических и полифонических средств; эволюция стиля. Мясковский — педагог, критик, общественный деятель.

Жизненный и творческий путь Н. Я. Мясковского.

Симфоническое творчество: историческое значение, общая характеристика. Симфония № 5 — первое симфоническое произведение, созданное после Октябрьской революции. Симфония № 6 — одно из лучших симфонических произведений Мясковского. Симфонии № 21 и № 27 — образцы позднего стиля.

- 29. С. С. Прокофьев (1891 — 1953):** великий классик музыки XX века. Значение в истории музыки; многообразные связи с современным искусством; обновление содержания и средств музыки, сочетание традиций и новаторства. Области творчества, жанры, главные произведения. Прокофьев о четырех основных линиях

своего творчества; четкость и ясность постановки и решения творческих задач. Важнейшие особенности гармонии, мелодики, формы, оркестровки. Прокофьев — пианист, дирижер, писатель, критик.

Биография С. Прокофьева; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Кантатно-ораториальное творчество, сведения о работе в области музыки для кино; кантата «Александр Невский».

Балетный театр: новаторство в области тематики и форм, основные произведения и их жанровые разновидности. «Ромео и Джульетта» — выдающееся произведение балетного искусства.

Симфоническое творчество: основные произведения; взаимозависимость оперной, балетной, симфонической музыки. Симфонические сюиты; хронология симфоний, их стилистическое многообразие. Симфония № 1, ее принадлежность к «классической линии» творчества; симфония № 5 — одно из высших достижений в области русской эпической симфонии; симфония № 7 — лирико-эпический образец позднего стиля.

Оперное творчество: значение в истории музыки XX века; разнообразие сюжетов, обращение к современным темам; важная роль сценического действия, сюжета, текста; соотношение музыки и слова, речитативного и ариозного начал. «Война и мир» — главное оперное произведение Прокофьева.

30. Д. Д. Шостакович (1906—1975): величайший симфонист, классик музыки XX века.

Значение в истории музыки; связи с современным искусством; актуальность, гуманистическая направленность; трагическое и комическое (сатирическое, гротескное) в музыке Шостаковича. Обзор ведущих жанров, основные произведения; главенство крупной инструментальной формы. Традиции Л. Бетховена, П. Чайковского, Г. Малера, М. Мусоргского; черты музыкального языка; особенности трактовки и динамика форм; оркестровое, полифоническое мастерство. Шостакович—педагог, пианист, общественный деятель.

Жизненный и творческий путь Д. Д. Шостаковича.

Симфоническое творчество: многообразие жанров и форм; хронология; основные произведения; проблематика, широкий охват жизненных явлений. Симфонии Шостаковича — историческое обобщение развития жанра; эволюция стиля. Симфонии №№ 5, 7, 8, 11 — классические примеры разных подходов автора к жанру драматической симфонии.

Камерное инструментальное творчество: разнообразие типов камерных произведений; важнейшие сочинения, место в творческом наследии; сближение камерных и симфонических жанров (особенно в позднем периоде творчества); важнейшие стилистические черты. Квартет № 8.

31. А. И. Хачатурян (1903—1978): классик советской музыки. Всемирное признание

его искусства, сочетание национальной самобытности с достижениями профессионального искусства, претворение традиций фольклорных, русской классики, влияний мастеров XX века. А. Хачатурян и М. Сарьян. Направления композиторской работы, важнейшие жанры и произведения, их историческое значение. Особенности музыкального языка. Хачатурян — педагог, общественный деятель.

Основные биографические сведения о А. Хачатуряне.

Концерт для скрипки с оркестром — одно из наиболее ярких произведений этого жанра.

32. Г. В. Свиридов (1915-1998): крупнейший русский композитор XX века.

Историческое положение и значение искусства Свиридова; ведущая роль вокальной музыки, важнейшие произведения. Опора на эпико-лирические традиции русской

музыкальной классики; ясность музыкального склада; мелодическое богатство, использование современных гармонических, оркестровых средств. Обращение к поэзии разных времен и народов, умение определить особый ритмо-интонационный строй для каждого поэтического стиля. Свиридов — исполнитель, общественный деятель.

Основные биографические сведения о Г. Свиридове.

Произведения кантатно-ораториального типа: важнейшие сочинения; тематика и проблематика; многообразие конкретных композиторских решений. «Поэма памяти Сергея Есенина» — одно из значительнейших хоровых произведений русской музыки XX века. «Патетическая оратория» — наиболее убедительное музыкальное воплощение поэзии Маяковского.

- 33. А.Г. Шнитке (1934-1998):** Один из самых крупных композиторов второй половины XX века. Историческое положение и значение творчества Шнитке, отражение в нем философских исканий времени. Соединение в творчестве композитора традиций русской и западноевропейской (особенно австро-немецкой) музыки. Особая роль духовной тематики в творчестве композитора. Богатство жанров творчества, ведущая роль симфонических жанров, жанра инструментального концерта, оперы, ораториально-кантатных и хоровых произведений, а также музыки к кино и театральным спектаклям. Творческое и теоретическое открытие метода полистилистики. Обращение к приемам додекафонной техники, микрохроматике, микрополифонии, алеаторике, принципам монтажа, инструментального театра, стилизации, цитирования, автоцитирования, включения музыкальных монограмм. Ведущая роль симфонического метода развития и его индивидуальная трактовка. Опора на принципы драматической драматургии, драматического и трагического типа художественного содержания главных концепций.

Основные биографические сведения об А. Шнитке.

Произведения кантатно-ораториального типа: важнейшие сочинения; тематика и проблематика; многообразие конкретных композиторских решений. Concertogrosso № 1 как яркое драматургическое проявление метода полистилистики; Реквием как одно из вершинных проявлений жанра в XX веке. Кантата и опера «История доктора Иоганна Фауста» — оригинальное претворение жанра и стиля.

Э.В. Денисов (1929-1996). Один из самых крупных композиторов второй половины XX века. Историческое положение и значение творчества Денисова, отражение в нем самых разнообразных концепционных идей, жанров, техник, языков (литературных и музыкальных). Культ красоты и гармонии. Своеобразное претворение традиций Моцарта, Глинки, Шуберта, французского драматического театра. Яркое проявление тенденций неоромантизма при соприкосновении с самыми разными художественными направлениями. Богатство и разнообразие жанров музыки Денисова. Важнейшее значение сонорной красочности при включении всех возможных приемов музыки XX столетия: алеаторики, серийной техники, элементов джазовой импровизации, сериальности, микрохроматики, принципам монтажа, инструментального театра, стилизации, цитирования и мн. др. Единство стиля при его необычайном многообразии — особая точность языка, изысканность образов и рафинированность музыкальной поэтики, гармоничность художественного идеала.

Основные биографические сведения об Э. Денисове.

Сочинения для музыкального театра, значение опер и балета «Исповедь сына века» (по А. де Мюссе). Опера «Пена дней» — современная трактовка лирической драмы: соединение романтической культуры и театра абсурда. Значение кантатно-хоровых и камерно-вокальных жанров в творчестве композитора. «Солнце инков» —

оригинальная трактовка пантеистической концепции чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль; свободное претворение серийной техники в сочетании с ярким проявлением сонористики.

С.А. Губайдуллина (1931). Один из самых крупных композиторов второй половины XX века. Историческое положение и значение творчества Губайдуллиной. Роль религиозно-философских увлечений в концепциях композитора: древнекитайская философия, схоластика Н. Кузанского, теософия Блаватской, Штайнера, мистические идеи Буббера, Вейнингера, экзистенциализм Кьеркегора, Гуссерля, Хайдеггера, Сартра, философия Трубецкого, Бердяева и др. Музыкально-художественные интересы и влияния Баха, Веберна, Куртага, Лахенмана, Дэвиса, Пярта, Сильвестрова, Шнитке, Денисова, Слонимского.

Обращение к вечным темам искусства. Постигание универсальности Мира и, в то же время, глубина психологической направленности в воплощении внутренней жизни человека. Проблема программности и символики, в том числе — чисел, света, метроритмической организации музыкальной ткани. Важнейшая роль синтеза искусств. Индивидуальные особенности драматургии, связанные со своеобразием концепций Губайдуллиной - специфика соотношения единства и контрастов: “Vivente - nonvivente” (“Живое - неживое”), “Rumore e silenzio” (“Шум и тишина”), “Светлое и темное”, “Pro e contra” (“За и против”), Запад - Восток, мужское - женское и т.д. Использование всевозможных композиционных техник XX века: сонористики, алеаторики, сериальности, электронной музыки, инструментального театра и др. Постоянное экспериментирование в области стиля — введение новых приемов артикуляции, открытие новых выразительных возможностей звука, новых тембровых составов и тембровых эффектов и др. Новаторство в области жанров творчества: новая трактовка ранее известных жанров и возникновение абсолютно новых.

Основные биографические сведения о Губайдуллиной.

Значение инструментальной и симфонической музыки. Симфония “Слышу... Умолкло...” как квинтэссенция стиля автора.

34. Советская музыкальная культура второй половины XX века: историческая эволюция и периодизация.

1-й период. Советская культура 1945—1955 годов. Международная обстановка в послевоенные годы. Темы современности, войны и мира в творчестве советских писателей и поэтов. Восстановление, реконструкция, создание новых городов; сооружение ряда торжественных зданий. Мемориальные архитектурные и скульптурные комплексы. Актуальная тематика живописных работ; успехи живописи в разных жанрах.

Идеологический прессинг, постановления ЦК ВКП(б) 1946-1948 годов по идеологическим вопросам, в т.ч. «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» (от 10.11.1948 года).

Музыкальное искусство. Активная работа композиторов во всех жанрах; создание ряда произведений, связанных с прошедшей войной («Семья Тараса» Д.Б. Кабалевского), с событиями современности («Песнь о лесах» Д.Д. Шостаковича). Массовая песня послевоенных лет, тематика, стилистика; композиторы-песенники.

2-й период. Середина 50-х – 70-е годы. Активная общественная позиция многих писателей, публицистов (А. Твардовский, Д. Лихачев, В. Распутин и др.) Новые явления в театральной жизни («Современник», театр на Таганке). Смена стилевой ориентации в архитектуре (например, застройка проспекта Калинина в Москве); открытие выставочных залов, выставок; деятельность художников. Работы

советских скульпторов (М. Аникушин, А. Кибальников и др.), монументальные сооружения (Г. Йокубонис) и мемориальные комплексы.

Музыкальное искусство. Определяющее для облика советской музыки значение творчества мастеров старшего поколения (Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, Т. Хренникова).

Освоение современных средств музыкального языка, стилистические поиски, работа в разных жанрах. Р. Щедрин: области творчества, ведущие жанры; использование разных видов техники, значение полифонических средств, оркестровое мастерство; стилистика Второго концерта для оркестра «Звоны».

С. Слонимский: жанры творчества, основные произведения, высочайшая степень культуры, особый характер интеллектуальности стиля при применении всех возможных лексических средств музыки второй половины XX века. Отражение принципов новой фольклорной волны. Слонимский – музыковед. Концепция и музыкальный язык балета «Икар», оперы «Мария Стюарт».

Р. Щедрин: жанры творчества, основные произведения, особый интерес к музыкальному театру, ярко выраженная склонность к оперному и балетному жанру, к вокально-хоровым произведениям, а также к фортепианной и симфонической музыке. Отражение принципов новой фольклорной волны, особая роль жанра частушки. Влияние русской классической литературы и музыки. Музыкальные приношения Баху. Стилиевая особенность: сочетание классических традиций и всевозможных новаций в области стиля и музыкальной лексики культуры второй половины XX века. «Озорные частушки» как отражение стиля новой фольклорной волны; «Кармен-сюита» — оригинальная трактовка современного переинтонирования классики; «Анна Каренина» — лирические сцены и современный подход к выражению трагической концепции.

Б. Тищенко: области творчества, основные произведения, отражение принципов новой фольклорной волны, интерес к крупным инструментальным формам; полифоническое, оркестровое мастерство; особенности стиля и формы на примере сонаты № 4.

В. Гаврилин: основные произведения, интерес к вокальным жанрам, отражение принципов новой фольклорной волны, опора на традиции русской классики; музыкальный язык «Перезвонов»; «Военные письма».

Н. Сидельников: основные произведения, творческое использование традиций русской музыки; новизна средств и приемов на примерах из «Русских сказок», из «Романсеро о любви и смерти».

Развитие традиций советской массовой песни в творчестве А. Пахмутовой, Э. Колмановского, В. Баснера, А. Холминова и др.; сближение лирической разновидности массовой песни с эстрадной музыкой. Некоторые тенденции реально бытующей песни: популярность стихов-песен В. Высоцкого, Б. Окуджавы, сочинений непрофессионалов-«бардов».

3-й период. 80-90-е годы. Распространение в 1970-80-х годах развлекательной музыки; организация полу- и непрофессиональных ВИА; распространение разных видов эстрадной и рок-музыки. Понятие «массовой культуры» поп-арта; причины распространения китча; сложность и неоднозначность этих общественно-социальных и культурных явления.

Наряду с творчеством композиторов, ставших к этому времени классиками музыки XX века (А. Волконский, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Р. Щедрин, Б. Тищенко, Б. Чайковский, М. Вайнберг, С. Слонимский, Н. Каретников, А. Эшпай, Р. Леденев, В. Сильвестров, Г. Канчели, А. Тертерян, А. Пярт, и мн. др.) входит в пору зрелости творчество нового поколения композиторов. Среди них: Н. Корндорф, Д.

Смирнов, В. Тарнопольский, В. Екимовский, Ю. Каспаров, В. Суслин, С. Беринский, Ю. Буцко, М. Броннер, Е. Подгайц, И. Манукян, Т. Смирнова, Е. Фирсова и мн. др.

Вопросы к контрольному уроку:

1. Обзор творчества Танеева, полифония как важнейший фактор его стиля.
2. Значение хорового творчества Танеева, кантата «Иоанн Дамаскин».
3. Особенности симфонического творчества Танеева. Симфония до минор.
4. Камерные произведения Танеева. Романсы.
5. Лядов. Краткие биографические сведения, особенности творческой деятельности, основные жанры творчества.
6. Роль камерных жанров в творчестве Лядова, фортепианные сочинения.
7. Оркестровые произведения Лядова.
8. Значение творческой деятельности Глазунова, важнейшие сочинения.
9. Симфония № 5 как образец лирико-эпического симфонизма Глазунова.
10. Значение жанра инструментального концерта в творчестве Глазунова. Скрипичный концерт.
11. Характеристика творчества Рахманинова, основные этапы его творческой биографии
12. Жанр фортепианного концерта в творчестве Рахманинова. Концерты №№ 2 и 3.
13. Фортепианные миниатюры Рахманинова, музыкальные моменты, прелюдии, этюды-картины.
14. Камерно-вокальное творчество Рахманинова, особенности трактовки жанра романса, взаимодействие вокальной и инструментальной партий.
15. Творческий облик Скрябина, особенности его музыкального языка, основные жанры творчества.
16. Фортепианные миниатюры в творчестве Скрябина: Прелюдии, Этюды, Поэмы.
17. Фортепианные сонаты в творчестве Скрябина. Сонаты №№ 2,4,5. Трактовка жанра сонаты, соната-поэма.
18. Симфоническое творчество Скрябина. Жанр симфонической поэмы. Третья симфония.
19. Творческий путь Стравинского, особенности его периодизации.
20. Важнейшие сочинения «русского» периода. Балет «Петрушка».
21. Характеристика основных периодов развития отечественной культуры в первой половине XX века: 20е годы, 30е годы, годы войны.
22. Характеристика основных периодов развития отечественной культуры во второй половине XX века: 45-55 годы, 55-70е годы, 80-90е годы.
23. Характеристика творчества Мясковского, обзор одной из предлагаемых на выбор симфоний: №№5, 6, 21, 27.
24. Обзор творчества С.С. Прокофьева, основные периоды творчества, характеристика особенностей каждого из периодов.
25. Обзор симфонических произведений Прокофьева: симфонии №№ 1, 5, 7.
26. Разбор кантаты «Александр Невский»
27. Оперное творчество Прокофьева. Оп. «Война и мир», особенности драматургии и музыкального языка.
28. Балет «Ромео и Джульетта» - классический образец балетного жанра в творчестве Прокофьева.
29. Творческий путь Шостаковича, основные периоды его творчества и важнейшие жанры.

30. Разбор симфоний №№5,7, краткая характеристика №№8, 11. Поздние симфонии Шостаковича.
31. Обзор оперы «Катерина Измайлова»..
32. Творчество А. Хачатуряна, основные жанры творчества.
33. Творчество Свиридова, особенности музыкального языка композитора, крупные вокально-хоровые сочинения композитора.
34. Композиторское творчество середины XX века, произведения Шнитке, Денисова, Губайдулиной

Собеседование о творчестве композиторов дополняет викторина по музыкальному материалу из 20, 25 музыкальных тем, исполняемых на фортепиано или в аудиозаписи.

Зачётно-экзаменационные требования

Контрольный урок, дифференцированный зачет
Устный опрос по материалу лекций.
Письменная работа по темам данного семестра.

Вторая часть

Программный минимум

Педагогическая практика музыкальной литературы проводится в активной форме и представляет собой занятия студента с группой практикуемых (учащихся детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования детей или обучающихся в секторе педагогической практики по профильным образовательным программам) под руководством преподавателя.

Занятия могут проходить как под руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и под руководством преподавателя детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования детей.

Содержание занятий педагогической практики музыкальной литературы всецело определяется содержанием программы по музыкальной литературе класса, в котором ведет занятия практикант. При распределении групп для проведения практических занятий каждого конкретного студента следует руководствоваться следующими принципами. Желательно, чтобы каждый из студентов за время прохождения педагогической практики получил опыт проведения занятий и в старших, и в младших классах. Вместе с тем, нежелательна и частая (менее семестра) смена групп, которые ведет студент. В этом случае студент не видит динамики развития группы в результате его занятий. Кроме того, для студента и его учеников весьма сложным и болезненным является процесс привыкания друг к другу, и «чехарда» практикантов, ведущих группу, как правило, пагубно сказывается на ее успеваемости.

За время прохождения педагогической практики по предмету «Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе» студент должен овладеть следующим программным минимумом:

- умением работать с программой курса;
- умением проводить анализ проведенного урока;
- навыками владения методами активизации и интенсификации хода проведения урока;
- приемами применения методических основ проведения уроков, экзаменов и прослушиваний;

- знанием современных систем преподавания, методической и учебной литературы по музыкальной литературе;
- умением использовать компьютер, DVD и другие технические средства обучения;
- навыками работы со средствами звукозаписи;
- практикой составления презентаций и видеоуроков;
- навыками работы с интернетом при подготовке уроков;
- опытом использования компьютерных обучающих программ;
- основными видами работы с интерактивной доской.
- различными формами проверки знаний учеников (поурочный опрос, письменная контрольная работа, контрольный урок);
- критериями выставления отметок;
- навыками исполнения примеров в рамках курса;
- умением подобрать примеры к уроку;
- навыками календарно-тематического и поурочного планирования;
- опытом работы с нормативной документацией (журнала, дневников учащихся);
- способами объяснения и опроса материала;
- системой подготовки и проведения дидактических игр;

Зачётно-экзаменационные требования

Все виды и методы отчётности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. На занятиях используются внутриурочные и семестровые виды и методы отчётности. Кроме того, данный курс входит составной частью в содержание Государственного экзамена по педагогической подготовке.

Внутриурочные виды предполагают проведение урока или его фрагмента с дальнейшим разбором. Семестровые виды отчетности представлены в форме экзамена и дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачёт

Полностью самостоятельная подготовка урока.

Предварительная демонстрация подготовленных материалов для урока (материалы для слухового и текстового анализа, диктанты, материалы из интернета, обучающие программы, презентации, программы для интерактивной доски, викторины).

Проведение урока.

Обсуждение урока с ответом на вопросы преподавателя по выявленным проблемам в ходе его проведения перспективам их устранения.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

- программа по курсу «Музыкальная литература»; программа по педагогической практике музыкальной литературы
- зачётно-экзаменационные требования по курсу.

К информационному обеспечению относится рекомендуемая литература, список которой приводится в заключении программы.

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

- программа по исполнительской практике ПП.02.01;
- дневник студента-практиканта;
- характеристика-отзыв преподавателя-консультанта о работе студента.

Студент должен заполнять дневник, в котором отмечать:

- учет исполнительской деятельности с указанием даты, места, программы и объема времени;
- посещение концертов, спектаклей и культурных мероприятий с указанием даты и названия мероприятия;
- участие в конкурсах и фестивалях с указанием даты, места проведения, программы и результата.

5.1 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной курсу

Информационные технологии

15. Персональный компьютер
16. Монитор
17. Аудиосистема
18. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

1. Консультант Плюс.

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Для изучения курса «Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности **53.02.07 Теория музыки** используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

7. Методические рекомендации по изучению курса преподавателям.

Решение задач курса музыкальной литературы возможно лишь при тщательно продуманном планировании работы, умелом и чутком руководстве преподавателя и интенсивной работе студента. Преподаватель должен стремиться к всестороннему развитию профессиональных данных студента.

Занятия курса должны коррелировать с обучением по всем основным специальностям, предлагаемым в среднем звене. Приступая к занятиям, преподаватель должен определить, насколько глубоко студенты владеют знаниями по гармонии, анализу

формы, литературе, истории и другим музыкальным и общеобразовательным дисциплинам, а также необходимыми знаниями по теоретическим проблемам изученной ранее музыкальной литературы зарубежных стран, каков их тезаурус в области знания музыки по западноевропейской музыкальной литературе и умение определить образное содержание произведения в связи со средствами музыкальной поэтики, жанровой системой, стилем художественной эпохи и индивидуальным стилем композитора.

Сведения, получаемые на занятиях, должны подкрепляться прослушиванием или видео-показом сочинений композиторов (фрагментов из них).

С целью закрепления знаний, полученных при прохождении курса, проводятся регулярные «потемные», текущие опросы студентов. По окончании каждого семестра проводится контрольный урок. На общих курсах после шестого семестра проводится экзамен. Итоговая семестровая оценка может быть выставлена преподавателем и на основании текущего учета успеваемости студента, при наличии его регулярной успешной работы и при сдаче всех тем, запланированных для фронтального опроса. В этом случае она приравнивается к контрольному уроку. Однако на контрольном уроке все же рекомендуется провести фронтальный опрос по всем темам, изученным в течение семестра. Завершается изучение практики дифференцированным зачетом по материалу последнего семестра, который призван продемонстрировать знание пройденного музыкального материала и навыки, выработанные на протяжении всего курса.

Вторая часть

Содержание курса «Музыкальная литература (педагогическая работа)» неразрывно связано с курсом методики преподавания музыкальной литературы. Поэтому очень желательно, чтобы оба предмета вел один и тот же педагог. Крайне важно также, чтобы это был преподаватель-практик, который вел (а лучше – ведет) курс музыкальной литературы в музыкальной школе. Занятия по практике проводятся сразу в активной форме, без предварительных занятий по наблюдательской практике. Поэтому целесообразно, чтобы практикант по возможности не менее 2 – 3 первых занятий провел в наблюдательской форме в группе, в которой он в дальнейшем будет давать уроки, в целях получения хотя бы минимального предварительного практического педагогического опыта, знакомства с особенностями данной конкретной группы, работы с ней основного преподавателя и т. п.

Желательно, чтобы практикант проводил занятия в одной и той же группе не менее полугодия. Это даст ему возможность не только освоить значительный учебный материал по программе, но и наблюдать за развитием своих учеников. Возможен также вариант с закреплением за каждой группой двух студентов. В этом случае оба практиканта должны постоянно присутствовать на всех занятиях в своей группе. Они могут поочередно проводить уроки (в соответствии с намеченным планом), но должны готовиться к каждому уроку. Кроме того, практиканты могут привлекаться к замене заболевших студентов и педагогов и проведению дополнительных занятий.

Перед началом самостоятельных занятий практиканты составляют, в соответствии с программой и под руководством методиста, перспективный (календарно-тематический) план на полугодие. Перед проведением каждого урока практикант пишет поурочный план, который затем обсуждается с руководителем практики с внесением в него необходимых изменений. Желательно также предварительное, перед проведением урока, ознакомление методиста с исполнением практикантом музыкального материала.

Целесообразно присутствие руководителя практики на уроках практиканта с последующим анализом урока, тактичным разбором положительных и отрицательных моментов, с целью исправления студентом своих ошибок в ходе проведения дальнейших занятий. Вместе с тем, публичные замечания преподавателя в адрес практиканта во время

проведения последним урока категорически нежелательны. Они могут использоваться лишь изредка в виде исключения, в случае, если практикант допустил в ходе ведения урока грубейшую ошибку (например, не выполнил важнейший пункт плана – не объяснил новую тему, забыл задать домашнее задание и т.п.). В этом случае преподаватель может тактично (но не публично!) помочь студенту – например, написать ему записку, прошептать на ухо совет.

На занятиях рекомендуется использование видеозаписей уроков с последующим разбором ведущих отечественных преподавателей музыкальной литературы и лучших уроков практикантов. Очень желательна хотя бы фрагментарная видеозапись отдельных уроков практиканта с дальнейшим обсуждением на занятии с педагогом – руководителем практики.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
2. Периодичность занятий – каждый день.
3. Количество занятий в сутки – не менее 2-х часов.
4. К вариативной части самостоятельных занятий относится посещение концертов, репетиций ведущих коллективов, знакомство с аудио и видео записями, музыкальных спектаклей.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 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 учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.

Готовясь к занятию, практикант должен подробно изучить учебные пособия, используемые на уроках, овладеть музыкальным материалом. Исполняемые на уроке студентом отрывки из музыкальных произведений желательно выучивать наизусть – тогда практикант сможет уделить максимум внимания группе и вести с ней свободный диалог. Студент должен понимать, что, выступая в роли преподавателя, он обязан показать идеальное исполнение любого примера; только в этом случае он сможет получить адекватные ответы учеников об использовании тех или иных средств музыкальной выразительности. Для этого студент должен предварительно послушать аудио записи изучаемого произведения, желательно в разных исполнениях.

Практикант готовит детальный поурочный план с указанием предполагаемого времени, отведенного на каждый раздел урока, и заранее показывает этот план для корректировки руководителю практики. План должен быть подкреплен конкретными музыкальными примерами и, по необходимости, цитатами. Готовясь к занятиям, практиканту нужно стремиться к исправлению ошибок, допущенных им или его товарищем на прошедших уроках. Материал желательно рассказывать наизусть, иначе педагогическое реноме практиканта будет сразу и бесповоротно подорвано. Вместе с тем, обращение к записям допустимо при диктовке важнейших положений темы или домашнего задания.

Осваивая материал, студенты должны помнить, что педагогическая практика музыкальной литературы – важнейший предмет цикла педагогической подготовки, непосредственно направленный на профессиональную деятельность будущего педагога, завершающийся Государственным экзаменом и дипломной квалификацией выпускника.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная 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.

2. Охалова, И. Русская музыкальная литература : Учебное пособие для музыкальных училищ / И. Охалова. — Москва : Музыка, 2015. — 629 с. — ISBN 5-7140-1289-1.

9.2. Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики / Г.М. Цыпин. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 137 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429319>. — ISBN 978-5-93532-020-1.

2. Гусева, О.В. История музыки (зарубежной): учебно-методический комплекс по направлениям подготовки: 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.03 (073400.62) «Вокальное искусство», 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», 53.03.04 (0737000.62) «Искусство. [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 131 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79381> — Загл. с экрана.

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
СОЛЬФЕДЖИО И РИТМИКА,
В ТОМ ЧИСЛЕ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ**

**специальность
53.02.07 «Теория музыки»**

**Уровень образования
среднее профессиональное образование-программа подготовки
специалистов среднего звена**

**Квалификация
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР МУЗЫКАЛЬНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной практики **Сольфеджио и ритмика**, в том числе **учебная практика по педагогической работе** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07 «Теория музыки»**.

1. Цель и задачи курса.

Целью курса **Сольфеджио и ритмика**, в том числе **учебная практика по педагогической работе** (далее – курс) является подготовка выпускников музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.07 «Теория музыки».

Задачами курса являются:

- применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности
- приобретение студентами опыта преподавания сольфеджио и ритмики в условиях, максимально приближенных к будущей работе
- ознакомление практикантов с различными сторонами учебно-воспитательного процесса в музыкальной школе
- формирование навыков планирования занятий
- умение работать с программой курса
- умение проводить анализ проведенного урока
- активизация и интенсификация хода проведения урока
- овладение приемами применения методических основ проведения уроков, экзаменов и прослушиваний
- освоение современных систем преподавания, методической и учебной литературы по сольфеджио
- воспитание творческой инициативы студентов
- расширение их кругозора
- умение использовать компьютер, DVD и другие технические средства обучения
- работа с интернетом
- использование компьютерных обучающих программ
- работа с интерактивной доской.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

По итогам освоения учебной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: основные принципы будущей профессии
		Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: навыками интереса к

		будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации собственной деятельности
		Уметь: определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
		Владеть: навыками организации собственной деятельности, методами и способами выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: принципы решения задач в нестандартных ситуациях
		Уметь: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения задач в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: принципы анализа и поиска информации для решения профессиональных задач
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
		Владеть: навыками анализа и поиска информации для решения задач профессионального и личностного развития

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
		Владеть: навыками информационно-коммуникационных технологий
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: принципы эффективной работы в коллективе
		Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством
		Владеть: навыками управления персоналом, эффективной работе в коллективе, принципами коммуникативной деятельности
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Знать: принципы организационного процесса и целеполагания
		Уметь: ставить цели, организовывать и контролировать работу подчиненных
		Владеть: навыками управления коллективом, навыками принятия ответственности за результат выполнения заданий

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития
		Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием
		Владеть: навыками планирования и компетентностью в плане выбора необходимого времени для повышения квалификации
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: принципы современных технологий
		Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
		Владеть: навыками современных технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	Знать: принципы педагогической и учебно-методической деятельности
		Уметь: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях

		Владеть: навыками организации кружков, секций в образовательных организациях
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.	Знать: основные принципы психологии и педагогики
		Уметь: использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности
		Владеть: навыками преподавательской деятельности
ПК 1.3	Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: принципы организации и анализа образовательного процесса
		Уметь: подготавливать и проводить занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками организации и анализа образовательного процесса
ПК 1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар.	Знать: учебно-педагогический репертуар
		Уметь: осваивать учебно-педагогический репертуар
		Владеть: навыками осваивания учебно-педагогического репертуара
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: основы музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических

		дисциплин
		Владеть: навыками и основами музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.	Знать: индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
		Владеть: навыками работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.	Знать: основы профессиональных навыков и принципов работы в преподавательской деятельности
		Уметь: планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся
		Владеть: навыками планирования и обучения слушателей
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.	Знать: основы учебно-методической литературы
		Уметь: пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания

		Владеть: навыками критического мышления, обоснования собственных приёмов и методов преподавания
ПК 2.1	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов	Знать: принципы организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. Уметь: осуществлять организацию труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. Владеть: принципами организации труда в педагогических и творческих коллективах.
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	Знать: обязанности руководителя музыкальным коллективом Уметь: исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива Владеть: навыками организационной деятельности в аспекте репетиционной и концертной работы, планирования и анализа результатов деятельности
ПК 2.3	Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования	Знать: принципы деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. Уметь: использовать нормативные правовые знания в деятельности

		специалиста. Владеть: базовыми нормативными правовыми знаниями в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования
--	--	--

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты.

Знать:

- формы работы на уроках
- различные формы проверки знаний учеников (поурочный опрос, письменная контрольная работа, контрольный урок, экзамен)
- критерии выставления отметок
- учебную и методическую литературу по предмету
- профессиональную терминологию
- основы истории курса сольфеджио
- современные методики преподавания сольфеджио
- методику работы на уроке и подготовки к занятиям, в том числе, особенности преподавания отдельных разделов и тем программы
- требования к формам проведения вступительных прослушиваний, контрольных уроков и выпускных экзаменов по сольфеджио.

Уметь:

- исполнить упражнения и примеры в рамках курса
- составить упражнения и подобрать примеры к уроку
- работать со средствами звукозаписи
- составлять презентации и видеоуроки
- использовать компьютерные обучающие программы
- исполнять ритмические примеры ритмослогами и ритможестами
- исполнить интонационные примеры слогами относительной сольмизации
- исполнять примеры с показом ручными знаками, а также с использованием болгарской «Столбицы»;
- подготовить систему гимнастических упражнений, игр, танцевальных движений и т.д.;
- применять знания в области методической литературы по ритмике;
- пользоваться учебной литературой по предмету;
- составить упражнения и подобрать примеры;

Владеть:

- навыками календарно-тематического и поурочного планирования
- опытом работы с нормативной документацией (журнала, дневников учащихся)

способами объяснения и опроса материала
методикой проведения уроков, экзаменов и прослушиваний
системой подготовки и проведения творческих упражнений и дидактических
игр

методами слухового и текстового анализа
методикой подбора мелодии и аккомпанемента и пения с подобранным
аккомпанементом гамм, примеров из курса сольфеджио в музыкальной школе,
детских песен
способами транспозиции примеров.
учебную и методическую литературу по предмету.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 222 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 125 часов.
- самостоятельная работа обучающегося – 97 часов.

Время изучения: 5-8 семестры..

Все виды и методы отчетности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. Рекомендуемые виды отчетности:

внутриурочная – подробное обсуждение и оценка качества проведенного урока;
семестровая – дифференцированный зачет.

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачётно-экзаменационные требования)

Программный минимум

Педагогическая практика сольфеджио и ритмики проводится в активной форме и представляет собой занятия студента с группой практикуемых (учащихся детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования детей или обучающихся в секторе педагогической практики по профильным образовательным программам) под руководством преподавателя.

Занятия могут проходить как под руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и под руководством преподавателя детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования детей.

Содержание занятий педагогической практики сольфеджио и ритмики всецело определяется содержанием программы класса, в котором ведет занятия практикант. При распределении групп для проведения практических занятий каждого конкретного студента следует руководствоваться следующими принципами. Желательно, чтобы каждый из студентов за время прохождения педагогической практики получил опыт проведения занятий и в старших, и в младших классах. Вместе с тем, нежелательна и

частая (менее семестра) смена групп, которые ведет студент. В этом случае студент не видит динамики развития группы в результате его занятий. Кроме того, для студента и его учеников весьма сложным и болезненным является процесс привыкания друг к другу, и «чехарда» практикантов, ведущих группу, как правило, пагубно сказывается на ее успеваемости.

За время прохождения учебной практики по предметам Сольфеджио и Ритмика студент должен овладеть следующим программным минимумом:

- умением работать с программой курса;
- умением проводить анализ проведенного урока;
- навыками владения методами активизации и интенсификации хода проведения урока;
- приемами применения методических основ проведения уроков, экзаменов и прослушиваний;
- знанием современных систем преподавания, методической и учебной литературы по сольфеджио;
- умением использовать компьютер, DVD и другие технические средства обучения;
- навыками работы со средствами звукозаписи;
- практикой составления презентаций и видеоуроков;
- навыками работы с интернетом при подготовке уроков;
- опытом использования компьютерных обучающих программ;
- основными видами работы с интерактивной доской.
- различными формами проверки знаний учеников (поурочный опрос, письменная контрольная работа, контрольный урок, экзамен);
- критериями выставления отметок;
- навыками исполнения упражнений и примеров в рамках курса;
- умением составить упражнения и подобрать примеры к уроку;
- техникой исполнения ритмических примеров ритмослогами и ритможестами;
- практикой пения интонационных примеров слогами относительной сольмизации;
- опытом исполнения примеров с показом ручными знаками, а также с использованием болгарской «Столбицы»;
- навыками календарно-тематического и поурочного планирования;
- опытом работы с нормативной документацией (журнала, дневников учащихся);
- способами объяснения и опроса материала;
- методикой проведения уроков, экзаменов и прослушиваний;
- системой подготовки и проведения творческих упражнений и дидактических игр;
- методикой подбора мелодии и аккомпанемента и пения с подобранным аккомпанементом гамм, примеров из курса сольфеджио в музыкальной школе, детских песен;
- способами транспозиции примеров;

видами гимнастических упражнений, работой с различными предметами – мячом, скакалкой и др.

Зачётно-экзаменационные требования

Все виды и методы отчётности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. На занятиях используются внутриурочные и семестровые виды и методы отчётности. Кроме того, данные курсы входят составной частью в содержание Государственного экзамена по педагогической подготовке.

Внутриурочные виды предполагают проведение урока или его фрагмента с дальнейшим разбором. Семестровые виды отчетности представлены в форме дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачёт

Частично самостоятельная подготовка раздела урока (с обсуждением с преподавателем).

Предварительная демонстрация подготовленных материалов для урока (материалы для слухового и текстового анализа, диктанты).

Проведение данного раздела урока.

Обсуждение проведенного фрагмента с ответом на вопросы преподавателя по выявленным проблемам в ходе проведения урока.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

курса.

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

- программа по практике;
- дневник студента-практиканта;
- характеристика-отзыв преподавателя-консультанта о работе студента.

Студент должен заполнять дневник, в котором отмечать:

- учет деятельности с указанием даты, места, программы и объема времени;

5.1. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Информационные технологии

19. Персональный компьютер

20. Монитор

21. Аудиосистема

22. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

Консультант Плюс

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения учебной дисциплины **«Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по педагогической работе»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.07 «Теория музыки» используются:

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

Базой практики является Детская музыкальная школа имени Ю.А.Шапорина.

7. Методические рекомендации по изучению курса преподавателям.

Содержание курса Сольфеджио и ритмики, в том числе учебной практики по педагогической работе неразрывно связано с курсом методики. Поэтому очень желательно, чтобы оба предмета вел один и тот же педагог. Крайне важно также, чтобы это был преподаватель-практик, который вел (а лучше – ведет) курс сольфеджио и ритмики в музыкальной школе. Занятия по практике проводятся сразу в активной форме, без предварительных занятий по наблюдательской практике. Поэтому целесообразно, чтобы практикант по возможности не менее 2 – 3 первых занятий провел в наблюдательской форме в группе, в которой он в дальнейшем будет давать уроки, в целях получения хотя бы минимального предварительного практического педагогического опыта, знакомства с особенностями данной конкретной группы, работы с ней основного преподавателя и т. п.

Желательно, чтобы практикант проводил занятия в одной и той же группе не менее полугодия. Это даст ему возможность не только освоить значительный учебный материал по программе, но и наблюдать за развитием своих учеников. Возможен также вариант с закреплением за каждой группой двух студентов. В этом случае оба практиканта должны

постоянно присутствовать на всех занятиях в своей группе. Они могут поочередно проводить уроки (в соответствии с намеченным планом), но должны готовиться к каждому уроку. Кроме того, практиканты могут привлекаться к замене заболевших студентов и педагогов и проведению дополнительных занятий.

Перед началом самостоятельных занятий практиканты составляют, в соответствии с программой и под руководством методиста, перспективный (календарно-тематический) план на полугодие. Перед проведением каждого урока практикант пишет поурочный план, который затем обсуждается с руководителем практики с внесением в него необходимых изменений. Желательно также предварительное, перед проведением урока, ознакомление методиста с исполнением практикантом музыкального материала: диктанта, гаммы, примера с аккомпанементом и т. п.

Необходимо присутствие руководителя практики на уроках практиканта с последующим анализом урока, тактичным разбором положительных и отрицательных моментов, с целью исправления студентом своих ошибок в ходе проведения дальнейших занятий. Вместе с тем, публичные замечания преподавателя в адрес практиканта во время проведения последнего урока категорически нежелательны. Они могут использоваться лишь изредка в виде исключения, в случае, если практикант допустил в ходе ведения урока грубейшую ошибку (например, не выполнил важнейший пункт плана – не объяснил новую тему, забыл задать домашнее задание и т.п.). В этом случае преподаватель может тактично (но не публично!) помочь студенту – например, написать ему записку, прошептать на ухо совет.

На занятиях рекомендуется использование видеозаписей уроков с последующим разбором ведущих отечественных преподавателей сольфеджио и ритмики, лучших уроков практикантов. Очень желательна хотя бы фрагментарная видеозапись отдельных уроков практиканта с дальнейшим обсуждением на занятии с педагогом – руководителем практики.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 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 учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.

Готовясь к занятию, практикант должен подробно изучить учебные пособия, используемые на уроках, овладеть музыкальным материалом (пение, игра на фортепиано, аккомпанемент и т.д.). Упражнения и примеры для сольфеджирования желательно выучивать наизусть – тогда на уроке практикант сможет уделить максимум внимания

группе. Студент должен понимать, что, выступая в роли преподавателя, он обязан показать идеальное исполнение любого упражнения или примера; только в этом случае он будет иметь моральное право требовать качественного исполнения от своих учеников. Практикант готовит детальный поурочный план с указанием предполагаемого времени, отведенного на каждый раздел урока, и заранее показывает этот план для корректировки руководителю практики. План должен быть подкреплен конкретными примерами для сольфеджирования, вокально-интонационных упражнений, диктанта и т.д. Готовясь к занятиям, практиканту нужно стремиться к исправлению ошибок, допущенных им или его товарищем на прошедших уроках.

Осваивая материал, студенты должны помнить, что педагогическая практика сольфеджио и ритмики – важнейший предмет цикла педагогической подготовки, непосредственно направленный на профессиональную деятельность будущего педагога, завершающийся Государственным экзаменом и дипломной квалификацией выпускника.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

1. Абызова, Е.Н. Задачи и упражнения по теории музыки : Учебное пособие / Е.Н. Абызова. — Москва : Музыка, 2013. — 184 с., нот. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=331. — ISBN 978-5-7140-1260-0.

2. ОЛИМПИАДА 2009-2014 : Оригинальные задания и упражнения по музыкально-теоретическим дисциплинам : Учебное пособие для учащихся музыкальных школ и школ искусств / О.В. Громова. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 89 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=305.

3. Мстиславская, Е.В. Формирование творческих способностей младших школьников в музыкально-развивающей среде / Е.В. Мстиславская. — Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2015. — 164 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72128>.

9.2. Дополнительная литература

1. Конорова, Е.В. Ритмика. В 2-х вып. : Методическое пособие : Занятия по ритмике в 1-м и 2-м классах музыкальной школы / Е.В. Конорова. — Москва : Музыка, 2012. — 116с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=352.

2. Дадиомов, А.Е. Сольфеджио в ДМШ и ДШИ: компьютер - ваш верный помощник : Методическая статья / А.Е. Дадиомов. — Ксерокопия, 2012. — 8 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=308.

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Гармония

Специальность:

53.02.07 Теория музыки

Уровень образования

среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена

Квалификация

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности

Форма обучения:

очная

Москва 2023

Рабочая программа учебной практики «**Гармония**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки.

1. Цель и задачи практики.

Программа учебной практики Гармония по специальности **53.02.07** «Теория музыки» является частью основной образовательной программы. Учебная практика «Гармония» на отделении теории музыки составляет одну из важнейших специальных курсов. Наряду с музыкальной формой и контрапунктом гармония закладывает прочную основу для дальнейшей профессиональной деятельности будущих музыковедов. Изучение гармонии должно способствовать формированию и развитию осмысленного отношения к музыкальному произведению, пониманию логики музыкального развития, выразительной и формообразующей роли гармонии. Практическая направленность предмета в среднем звене музыкального образования предполагает отражение знаний в выработке конкретных технологических навыков.

Цель курса:

Освоение закономерностей звуковысотной организации музыки Нового времени, принципов объединения звуков в созвучия (аккорды), ладофункциональных и фонических форм их связи и взаимодействия. Овладение технологическими основами гармонии и через освоение разнообразных гармонических приёмов при анализе произведений постижение процессов становления музыкальной композиции.

Основные задачи предмета:

- практическое изучение комплекса ладогармонических средств и приёмов музыки XVIII – нач. XX вв. («золотого века гармонии») в письменных работах, игре на фортепиано и гармоническом анализе музыкальных произведений;
- теоретическое и историческое осмысление некоторых закономерностей тональной гармонии и функциональной теории, сущности гармонических процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой, фактурой.

Содержание курса ориентировано на закономерности музыкального языка XVIII - XIX веков. Основу материала составляет классико-романтическая эпоха, категории современного мышления изучаются в курсе современной гармонии XX века, являющегося логическим продолжением традиционного курса.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Результатом освоения курса является формирование музыкально-гуманитарной базы, необходимой для ведения выпускником научно-исследовательской, культурно-просветительской, творческой и педагогической деятельности по профилю специальности, в том числе овладение общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
-----------------	------------------------	---------------------

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: основные принципы будущей профессии
		Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: навыками интереса к будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации собственной деятельности
		Уметь: определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
		Владеть: навыками организации собственной деятельности, методами и способами выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: принципы решения задач в нестандартных ситуациях
		Уметь: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения задач в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: принципы анализа и поиска информации для решения профессиональных задач
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

		Владеть: навыками анализа и поиска информации для решения задач профессионального и личностного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
		Владеть: навыками информационно-коммуникационных технологий
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: принципы эффективной работы в коллективе
		Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством
		Владеть: навыками управления персоналом, эффективной работе в коллективе, принципами коммуникативной деятельности
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Знать: принципы организационного процесса и целеполагания
		Уметь: ставить цели, организовывать и контролировать работу подчиненных

		Владеть: навыками управления коллективом, навыками принятия ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития
		Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием
		Владеть: навыками планирования и компетентностью в плане выбора необходимого времени для повышения квалификации
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: принципы современных технологий
		Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
		Владеть: навыками современных технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	Знать: принципы педагогической и учебно-методической деятельности
		Уметь: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных

		<p>организациях, профессиональных образовательных организациях</p> <p>Владеть: навыками организации кружков, секций в образовательных организациях</p>
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.	Знать: основные принципы психологии и педагогики
		Уметь: использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности
		Владеть: навыками преподавательской деятельности
ПК 1.3	Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: принципы организации и анализа образовательного процесса
		Уметь: подготавливать и проводить занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками организации и анализа образовательного процесса
ПК 1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар.	Знать: учебно-педагогический репертуар
		Уметь: осваивать учебно-педагогический репертуар
		Владеть: навыками осваивания учебно-педагогического репертуара
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания	Знать: основы музыкально-теоретических дисциплин

	музыкально-теоретических дисциплин.	Уметь: применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками и основами музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.	Знать: индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
		Владеть: навыками работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.	Знать: основы профессиональных навыков и принципов работы в преподавательской деятельности
		Уметь: планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся
		Владеть: навыками планирования и обучения слушателей
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.	Знать: основы учебно-методической литературы
		Уметь: пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать

		<p>собственные приёмы и методы преподавания</p> <p>Владеть: навыками критического мышления, обоснования собственных приёмов и методов преподавания</p>
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	Знать: обязанности руководителя музыкальным коллективом
		Уметь: исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива
		Владеть: навыками организационной деятельности в аспекте репетиционной и концертной работы, планирования и анализа результатов деятельности
ПК 2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.	Знать: актуальные лекционно-концертные программы
		Уметь: разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей
		Владеть: навыками и принципами разработки лекционно-концертных программ
ПК 2.5	Владеть культурой письменной и устной речи, профессиональной терминологией	<p>Знать: профессиональную терминологию.</p> <p>Уметь: грамотно излагать мысли</p> <p>Владеть: навыками устной и письменной речи</p>

ПК 2.6	Осуществлять лекционно - концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи	<p>Знать: принципы лекционно-концертной работы.</p> <p>Уметь: осуществлять лекционную концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.</p> <p>Владеть: навыками лекционно-концертной работы лекционно-концертной работы.</p>
ПК 2.7	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства	<p>Знать: формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.</p> <p>Уметь: осуществлять связь с общественностью с целью музыкального просветительства.</p> <p>Владеть: формами связей с общественностью с целью музыкального просветительства</p>
ПК 2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.	<p>Знать: принципы теоретического и исполнительского анализа музыкальных произведений</p> <p>Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения</p> <p>Владеть: навыками применения базовых теоретических знаний в процессе работы над концертными программами.</p>
ПК 3.1	Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в	Знать: актуальные события и факты в области культуры и

	области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ	искусства. Уметь: разрабатывать информационные материалы для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. Владеть: навыками создания информационного повода из актуальных событий в СМИ
ПК 3.2	Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий	Знать: принципы собирания и обработки материалов.
		Уметь: осуществлять собирание и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий
		Владеть: навыками использования современных информационных технологий
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.	Знать: принципы корректорского и редакторского дела
		Уметь: работать с музыкальными и литературными текстами, используя корректорские и редакторские навыки
		Владеть: корректорскими и редакторскими навыками
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические	Знать: базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

	знания в музыкально-корреспондентской деятельности.	Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения
		Владеть: принципами теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения

2. Объём практики, виды учебной работы и отчетности

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 181 час, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 107 часов.
- самостоятельная работа обучающегося – 74 часа.

Время изучения – 3 -8 семестры.

На основе лекционного курса «Гармония» строятся занятия по практике «Гармония».

Практические (индивидуальные) занятия являются основной формой учебной работы в курсе гармонии.

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 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 учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.

Формы и методы контроля и оценки

Оценка качества освоения практики включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. Все формы и методы контроля и оценки направлены на подтверждение успешного и планомерного освоения практики и формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы.

На занятиях могут быть использованы внутриурочная и внутрисеместровая формы текущего контроля, связанные с определением качества усвоения учебного материала.

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы по гармонии после каждой темы проводится урок-семинар по всем формам работы.

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Примерный тематический план

1 раздел	
1	Полная функциональная система мажора и минора. Переменные ладовые функции.
2	Трезвучие и сектаккорд второй ступени.
3	Трезвучие шестой ступени. Прерванный оборот и прерванная каденция. Другие приемы расширения периода.
4	Гармонический мажор
5	Септаккорд второй ступени и его обращения
6	Вводный септаккорд и его обращения
7	Доминантовый нонаккорд. Нонаккорды других ступеней
8	Доминанта и доминантовый септаккорд с секстой.
9	Трезвучие третьей ступени. Сектаккорд седьмой ступени
10	Натуральный минор. Фригийский оборот.
11	Диатонические секвенции. Побочные септаккорды.
12	Диатоника мажора и минора. Другие диатонические лады. Диатоника русской музыки.
2 раздел	
13	Хроматизм и альтерация. Аккорды группы двойной доминанты и альтерированной субдоминанты
14	Тональная структура музыкального целого. Типы тональных соотношений. Родство тональностей.

15	Отклонения в тональности диатонического родства
16	Хроматические секвенции
17	Модуляции в тональности диатонического родства.
	3 раздел
18	Неаккордовые звуки. Приготовленные задержания.
19	Проходящие звуки в одном, двух, трех голосах.
20	Вспомогательные, предъём, хроматические проходящие, неприготовленные задержания. Особые формы разрешения.
21	Альтерация аккордов доминантовой группы.
22	Альтерация аккордов субдоминантовой группы
23	Органый пункт
24	Мажоро- минорные системы
	4 раздел
25	Степени родства тональностей и постепенная модуляция в тональности второй степени родства
26	Постепенная модуляция в тональности третьей степени родства
27	Внезапные модуляции через аккорды мажоро-минора и вторую низкую ступень.
28	Эллипсис
29	Транспонирующие секвенции
30	Энгармонизм. Энгармоническая модуляция
31	Линейные функции гармонии. Гармоническая колористика.
	5 раздел
32	Функциональная инверсия.
33	Энгармонизм. Энгармоническая модуляция. Постепенная модуляция. Закрепление.
34	Моноструктурные функции. Аккордовые ряды.

35	Тритоновые замены и функциональные дубли
36	Техника центра. Развивающая вариация.
37	Подготовка к экзамену. Обобщающий раздел
	6 раздел
38	Отработка практических умений. Закрепление навыков постепенной модуляции, энгармонической модуляции, секвенцирования, разрешения аккордов с учетом энгармонической замены звуков. Решение гармонических задач (обобщающий раздел)

Контроль и учет успеваемости

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике проводится семестровый контроль в форме **дифференцированных зачетов.**

Зачетные требования

1 раздел

1. Гармонизация мелодии с учетом всех средств диатоники в форме периода из двух предложений или в простой двухчастной форме (примерная трудность – Алексеев Б. Задачи по гармонии, №№ 258, 260, Мясоедов А. Задачи по гармонии, №106,107).
2. Игра на фортепиано: гармонических последований в диатонике, секвенций диатонических и хроматических, разрешение септаккордов в тональности и от звука.
3. Гармонический анализ: Мендельсон Песня без слов, op.19, №1 E- dur.
4. Изложение устного материала по темам курса:
Секстаккорды;
Проходящие и вспомогательные аккорды
Доминантовый септаккорд и его обращения;

2 раздел

1. Гармонизация мелодии с учетом всех средств диатоники в форме периода из двух предложений (примерная трудность – Алексеев Б. Задачи по гармонии, № 268).

2. Игра на фортепиано: модуляции в тональность первой степени родства, гармонических последований в диатонике, секвенций диатонических и хроматических, разрешение септаккордов в тональности и от звука.

3. Гармонический анализ: Бетховен Соната ор. 90, первая часть, экспозиция.

4. Изложение устного материала по темам курса:

Второй ступени септаккорд и его обращения;

Трезвучие шестой ступени. Прерванный оборот, прерванная каденция и другие способы расширения периода;

Вводный септаккорд и его обращения;

Менее употребительные аккорды доминантовой группы;

Натуральный минор во фригийских оборотах;

Диатонические секвенции. Секвенцаккорды;

Натурально-ладовая гармония русской композиторской школы;

Аккорды двойной доминанты;

Типы тональных соотношений;

Отклонения. Хроматическая система;

Хроматические секвенции;

Модуляция в тональности диатонического родства.

3 раздел.

1. Гармонизация мелодии в форме периода с включением средств мелодической фигурации, альтерированных аккордов доминанты и субдоминанты, мажоро-минорных систем. (примерная трудность – С. Скребков. Степанов Задачи по гармонии №№ 76, 67)

2. Игра на фортепиано: модуляции в тональность второй степени родства, всех видов секвенций с развитой мелодической фигурацией;

Разрешение септаккордов с альтерированными тонами.

3. Гармонический анализ: Скрябин Поэмы ор. 32.

4. Изложение устного материала по темам курса:

Неаккордовые звуки - классификация:

Приготовленные задержания;
Проходящие диатонические звуки;
Хроматические проходящие звуки;
Вспомогательные звуки;
Вспомогательные - брошенные и взятые скачком;
Предъём;
Неприготовленные задержания;
Особые формы разрешения неаккордовых звуков;
Альтерация аккордов доминанты и субдоминанты.

4 раздел

1. Гармонизация мелодии в простой двухчастной или трехчастной форме с применением различных видов мелодической фигурации, альтерированных аккордов доминантовой и субдоминантовой группы, гармонических средств мажоро-минора, модуляций постепенной и энгармонической (примерная трудность – Алексеев Б. Задачи по гармонии, №№678, 686).
2. Игра на фортепиано: с листа гармоническую последовательность, секвенцию, модуляцию постепенную и энгармоническую G - As, разрешить аккорд f - c – es – a с энгармоническими заменами.
3. Выполнить гармонический анализ: Шопен Ф. Прелюдия h- moll, op.28.
4. Изложение устного материала по темам курса:
Мажоро-минорные системы.
Степени родства тональностей.
Модуляция на 3-6 знаков;
Энгармоническая модуляция.

5 раздел

1. Гармонизация мелодии в простой двухчастной или трехчастной форме с применением различных видов мелодической фигурации, альтерированных аккордов доминантовой и субдоминантовой группы, гармонических средств мажоро-минора, модуляций постепенной и энгармонической (примерная трудность – Берков. Степанов. Задачи по гармонии, №№105, 106).

3. Игра модуляций постепенных и энгармонических, разрешение аккордов, игра секвенций.
4. Гармонический анализ: Прокофьев Фортепианные пьесы op. 12.

6 раздел

1. Гармонизация мелодии с отклонениями и модуляцией в тональности далекого родства, с использованием альтерированных аккордов доминанты и субдоминанты, мажоро-минора, энгармонической модуляции в простой песенной форме (примерная трудность – Мясоедов А. Задачи по гармонии №283, 284; Бычков Ю. задачи по гармонии №110).
2. Игра на фортепиано: модулирующего периода или простой песенной формы на три и более знаков; энгармонической модуляции, секвенций диатонической, хроматической, транспонирующей, разрешение малых септаккордов, увеличенного трезвучия, уменьшенного септаккорда с использованием энгармонических замен.
3. Гармонический анализ: Скрябин А. Прелюдии op.11, №2, Поэмы op.32, №№1,2, Рахманинов С. Прелюдия op.23, №5.
4. Рассказ темы курса с примерами из музыкальной литературы.

Вопросы к контрольному уроку:

1. Неаккордовые звуки.
2. Органный пункт.
3. Альтерация аккордов доминанты и субдоминанты.
4. Мажороминорные системы.
5. Постепенная модуляция.
6. Энгармоническая модуляция.
7. Секвенции.
8. Эллипсис.
9. Голосоведение.
10. Линейные и колористические функции гармонии.
11. Функциональная инверсия.
12. Аккордовые ряды. Моноструктурные функции как дополнительный конструктивный элемент.

Примерный перечень произведений для гармонического анализа.

Александров А. «Утешение», op. 78 № 3

Аренский А. Пьесы для фортепиано:

Вальс Ля-бемоль мажор; «Романс».

Романсы:

«Воспоминание»;
«Вчера, увенчана душистыми цветами»;
«Знакомые звуки»;
«Не зажигай огня»;
«Нет, даже и тогда»;
«Песнь рыбки»;
«Поэзия»;
«Сад весь в цвету»;
«Счастье»;
«Я ждал тебя»;
«Я не люблю тебя».

Брамс И.

«Баллада», ор. 118 № 3.
«Интермеццо», ор. 116 № 6. «Интермеццо», ор. 118 № 4.
«Интермеццо», ор. 119 № 2. «Интермеццо», ор. 119 № 3.

Григ Э.

Фортепианный концерт, II часть.

Дебюсси К.

Прелюдии:

«Детский уголок»,
«Кукольный кэк-уок».
«В знак уважения С. Пиквику»;
«Девушка с волосами цвета льна»;
«Дельфийские танцовщицы»;
«Канопа»;
«Шаги на снегу».

Лист Ф. Для фортепиано:

«Вечерние колокола»;
«В польском стиле»;
«Мыслитель»;

«Сонет Петрарки № 123»;

«Тихая песня»;

«Утешение», № 4;

Этюд «Хоровод гномов».

Песни:

«Безмолвен будь»;

«В реке цветок лилеи»;

«В мучительно блаженный час»;

«Всюду тишина и покой»;

«Жил-был король»;

«Люблю тебя»;

«О, где он»;

«Первоцвет»;

«Приди, о, приди ко мне»;

«Радость и горе»;

«Рыбак»;

«Счастливый»;

«Тот, кто свой хлеб»;

«Фиалка»;

«Цветок и запах».

Мусоргский М. «Картинки с выставки»:

«Лиможский рынок»,

«Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота».

Мясковский Н. Пьесы для фортепиано:

«В дреме»;

«Напев», ор. 29 № 1;

«Пожелтевшие страницы»: № 1;

«Полька»; ор. 73 X° 5;

«Причуда» № 1;

«Причуда» № 2;

«Причуда» № 3;

«Тяжелая утрата».

Романсы:

«Березки»;

«В альбом»;

«Казачья колыбельная песня»;

«Как парус, что мелькает порою»;

«К портрету»;

«Наяда»;

«Нет, не тебя так пылко я люблю»;

«Она поет»;

«Они любили друг друга»;

«О цветке»;

«Очарование красоты в тебе»;

«Побледневшая ночь»;

«Прости! Мы не встретимся более»;

«Романс»;

«Солнце»;

«Тебе»;

«У родника»;

«Цветок»;

«Чудный град».

Прокофьев С. Пьесы для фортепиано

ор. 12;

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»;

«Менуэт» из балета «Ромео и Джульетта».

Равель М. «Благородные и сентиментальные вальсы»: № 3.

Рахманинов С. Прелюдия ор. 23 № 4;

Прелюдия, ор. 32 № 12.

«Юмореска», ор. 10.

Романсы:

«Судьба»;

«Утро»; «Эти летние ночи».

Скрябин А. «Желание», ор. 57.

«Листок из альбома», ор. 45 № 1.

«Мазурка», ор. 25 № 3.

«Мазурка», ор. 40 Ж2.

«Мечты», ор. 49 № 3.

«Поэма», ор. 45 № 2.

«Поэма томления», ор. 52 № 3.

Прелюдия, ор. 31 № 2.

Прелюдия, ор. 31 № 3.

Прелюдия, ор. 33 № 2.

Прелюдия, ор. 35 № 2.

Прелюдия, ор. 37 № 1.

Прелюдия, ор. 37 № 3.

Прелюдия, ор. 37 № 4.

Прелюдия, ор. 39 № 3.

Прелюдия, ор. 45 № 3.

Прелюдия, ор. 48 № 2.

Прелюдия, ор. 51 № 2.

«Причудливая поэма», ор. 45 № 2.

Танеев С. Романсы:

«Леса дремучие»;

«Маска»;

«Музыка»;

«Отсветы»;

«Свет восходящих звезд»;

	«Среди врагов»;
	«Что мне она».
Шнитке А.	«Три духовных хора».
Шопен Ф.	Ноктюрн, ор. 32, № 1.
	Этюд, ор. 10, № 6. Этюд ор. 25,
	№7
Шостакович Д.	Прелюдия, ор. 34, № 16.
	Прелюдия До мажор из цикла «Прелюдии и фуги», ор. 87.
	«Диалог Гамлета с совестью» из цикла «Шесть стихотворений М. Цветаевой».
Шуберт Ф.	Соната для фортепиано до минор, II часть.
Щедрин Р.	«Подражание Альбенису», «Юмореска».

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

В перечень учебно-методических документов обеспечивающих освоение курса входит:

Рабочая программа практики Анализ музыкальных произведений, нотные материалы, учебная литература.

5.1. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной практике

Информационные технологии

23. Персональный компьютер
24. Монитор
25. Аудиосистема
26. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

Консультант Плюс

6. Материально-техническое обеспечение практики

Для изучения учебной практики «Гармония» УП.02.01 в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.07 Теория музыки используются:

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

7. Методические рекомендации для преподавателей

Основными формами работы по курсу гармонии являются:

1. письменные работы;
- 2 игра упражнений на фортепиано;
- 3 гармонический анализ;
- 4 изложение теоретического материала с иллюстрациями примеров на фортепиано.

Письменные работы практикуются в двух видах: гармонизация заданного голоса (мелодии или баса) и самостоятельные сочинения на заданную тему или заданные условия. Работы по гармонизации занимают ведущее положение. Материал для них может быть заимствован из разных учебников и сборников задач. При гармонизации данного голоса учащемуся рекомендуется пользоваться аналитически-слуховым методом, который заключается в следующем:

- текст задачи прослушивается;
- анализируется форма (расчленение на предложения, фразы, определение каденций, выделение экспозиционных, развивающих, заключительных построений, кульминаций и т.д.);
- особо анализируются скачкообразные обороты, имеющиеся в задаче, с целью определения их гармонизации, обороты с проходящими и вспомогательными аккордами;
- определяется гармоническая пульсация, тональный план;
- определяются функции аккордов, типы неаккордовых звуков;
- заполняются крайние голоса, затем происходит полное решение.
- готовая работа проигрывается на фортепиано, учитывается качество звучания, логичность голосоведения.

Письменные работы на самостоятельное сочинение построений могут быть следующих видов:

- развитие данного отрывка (чаще всего начала, реже – середины или заключения);
- самостоятельное сочинение построений на применение тех или иных аккордов, гармонических оборотов, неаккордовых звуков.

Кроме того, возможны письменные работы, связанные с осмыслением музыкальных стилей. Они практикуются в качестве итоговой работы на семинарских занятиях по гармоническому анализу.

Для усвоения учащимися метода работы над задачами полезно их решение при рассуждении вслух, со ссылками на положения, известные из предыдущих тем, с введением необходимых новых положений. Показательное решение рекомендуется при прохождении нового материала. Особое внимание обращается на выработку мелодичности и естественности движения голосов. При этом возможны различные варианты решений одного и того же материала.

Пользуясь неаккордовыми звуками, учащийся при решении задачи должен осознавать, какой тип фактуры будет в ней применен (гомофонный или полифонизированный). Использование неаккордовых звуков в сопровождающих голосах должно быть целесообразным в мелодическом отношении. Необходимо воспитание художественного вкуса, умение работать с музыкальной формой. Форма задач в начальных трёх семестрах представляет период из двух или трёх предложений однотональный или модулирующий. В последующих семестрах наряду с формой периода применяются простые песенные формы. Здесь следует учитывать развитие фактуры и в большей мере привлекать средства мелодической фигурации.

Игра упражнений на фортепиано способствует прочному усвоению разнообразных гармонических средств, фактурному ощущению голосоведения, правильной связи аккордов. Кроме того, упражнения на фортепиано способствуют развитию гармонического слуха. Учащимся регулярно даются задания на дом, которые состоят в разучивании на фортепиано различных гармонических оборотов до степени свободного их воспроизведения.

Упражнения на фортепиано предусматривают:

- построение и разрешение различных аккордов в тональности и от данного звука;
- построение гармонических оборотов, в том числе кадансовых, применительно к отдельным темам курса;
- гармонизацию заданных коротких оборотов в мелодии или в басу;
- игру секвенций (как форма отработки гармонических оборотов, формул, типовых последовательностей);
- транспозиция и секвенцирование примеров из музыкальной литературы;
- сочинение аккордовых последовательностей по заданному ритмическому рисунку, фразировке, тональному плану;
- игра модулирующих периодов и простых песенных форм.

Кроме упражнений в четырёхголосии учащимся могут быть рекомендованы творческие упражнения в свободной фактуре.

Гармонический анализ – важнейшая область постижения гармонии на образцах художественной музыкальной литературы. Он расширяет музыкальный кругозор учащихся, обогащает их знание музыки, знакомит с различными гармоническими явлениями. Практикующееся определение лишь функции, вида и расположения аккорда и соединения его с соседними аккордами, с указанием особенностей голосоведения, составляет только первый этап гармонического анализа. Гармонический анализ должен выявить логику гармонического движения и её связь с развертыванием музыкальной формы в каждом синтаксическом построении, в небольшом музыкальном произведении, взятом в целом.

Данная форма работы не должна строиться хаотично. Желательно придерживаться определённой логики и системности в работе. Примерный план работы по гармоническому анализу может выглядеть следующим образом:

II семестр – гармония венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен);

III семестр – гармония первой половины XIX века (Вебер, Шуберт, Мендельсон, Шопен, Шуман, Глинка, Даргомыжский);

IV семестр – гармония второй половины XIX века (Брамс, Верди, Бизе, Вагнер, Лист, Чайковский, Бородин),

V – VI семестры – гармония рубежа XIX - XX веков (поздний Лист, Мусоргский, Григ, Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, Рахманинов, Скрябин – средний период творчества). Допустимо изучение этих тем параллельно курсу музыкальной литературы - III - IV семестры – западно-европейская музыка; V –VI семестры – отечественная музыка.

Гармонический анализ как систематическая форма работы должен в первую очередь присутствовать на каждом индивидуальном занятии. При этом общие установки, касающиеся осуществления этой формы, планы гармонического анализа, отдельные гармонические этюды, имеющие своим предметом наиболее значительные, интересные сочинения, выполняются на групповом уроке. План гармонического анализа должен включать в себя такие вопросы, как:

- стиль, жанр, содержание пьесы;
- общее гармоническое построение формы, тональный план, функциональная связь тоналностей, функции высшего порядка;
- структурный и функциональный круг аккордов, распределение аккордов в форме, гармоническое оформление кадансов, кульминаций;
- интенсивность гармонической пульсации, степень частоты гармонических смен, их зависимость от мелодии и ритма;
- роль мелодической фигурации;
- роль гармонии как выразительного средства в создании музыкального образа.

В процессе анализа нескольких сочинений данного автора или целой гармонической эпохи у студентов возникают и постепенно накапливаются обобщения, касающиеся проблем стиля, конкретных технических приёмов, особых свойств гармонической вертикали и мелодической фигурации. Все наблюдения необходимо кратко фиксировать в тетрадах. Таким образом вырабатываются навыки письменного гармонического анализа, чрезвычайно полезные для дальнейшей музыковедческой деятельности: как подготовительный этап к написанию курсовых и дипломных работ; для общей профессиональной подготовки, направленной на целостный и ценностный аспекты анализируемого материала. Обобщением по темам курса гармонического анализа служат семинарские занятия, где студенты должны суммировать наблюдения над методом письма, языком конкретного автора, стилем эпохи. Обязательными условиями проведения семинара являются качественное владение нотным текстом и демонстрация музыкальных примеров наизусть. Кроме того, каждый учащийся должен подготовить практическую работу – собственное сочинение в данной стилистике с опорой на конкретный для данной эпохи жанр.

Умение анализировать музыку, оценивать и обобщать характерные черты музыкальных явлений раскрывается в курсовых работах по гармонии, выполняемых в третьем и пятом семестрах. Курсовые работы могут быть весьма разнообразными по тематике. Первая работа обычно более скромная по масштабам и задачам, представляет собой аналитический этюд, связанный с освещением гармонических особенностей какого-либо произведения. Вторая работа должна отличаться более высоким уровнем обобщений и содержит материал, весьма сложный в гармоническом отношении. В конце семестра работы рецензируются учащимися старших курсов и преподавателями, на заседании студенческого научного общества происходит защита курсовых работ.

Устные ответы учащихся по изложению теоретического материала с иллюстрациями технологических и художественных примеров – форма работы, практикуемая на контрольных уроках, зачетах, семинарских занятиях, экзаменах. Эта форма выходит как итог деятельности и на государственный экзамен. Необходимо требовать четкости, логичности изложения, грамотности, качества исполнения музыкальных примеров.

8. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Целью самостоятельной работы над практикой «Гармония» является закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков. Основное внимание следует уделить письменным домашним работам как наиболее трудоёмким, сложным и затратным по времени. Гармонические задачи необходимо распределять на весь период подготовки. Качество гармонических решений непременно проверяется за инструментом. Значительное место в самостоятельной работе занимают разнообразные упражнения на фортепиано – гармонические последовательности, секвенции, модулирующие периоды по подготовленному началу и с импровизацией, разрешения аккордов. Нужно добиваться

качественно высокого уровня в овладении теми или иными приёмами работы. Быстрый или умеренный темп в исполнении служит показателем технического владения.

Гармонический анализ при домашней подготовке выполняется по определенному плану. От частного к общему выстраиваются все элементы будущего ответа. Следует учесть общий тональный план, функции высшего порядка, форму произведения, найти закономерности, логику гармонического развития в каждом из разделов соответственно их функции, сделать выводы о стиле композитора, о наиболее характерных приёмах, проявившихся в произведении.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

1. Урбах, Т.С. Практические задания по гармонии : Учебное пособие по гармонии для студентов музыкальных колледжей / Т.С. Урбах. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2015. — 135 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=153. — ISMN 979-0-706367-16-3.

2. Теймурова, Л.М. Практическое пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии : (секвенции, модулирующие переходы, образцы внезапных модуляций) / Л.М. Теймурова. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 52 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=375.

9.2. Дополнительная литература

1. Грунский, Н. Гармония : Курс лекций по изучению гармонии классической и джазовой музыки для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений / Н. Грунский. — Владимир : Владимирский гос. университет, 2012. — 188 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=390.

2. Бычков, Ю. Общее и индивидуальное в ладовой организации : Исследование / Ю. Бычков. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2012. — 65с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=328.

3. Диатоника : Хрестоматия по гармоническому анализу на материале популярной музыки : Учебное пособие : В 3-х частях / Н. Вакурова. — Москва : Музыка, 2013. — 96 с. — ISBN 979-0-66006-042-1.

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Анализ музыкальных произведений**

специальность

53. 02.07 Теория музыки

Уровень образования

**среднее профессиональное образование-программа подготовки
специалистов среднего звена**

Квалификация

**Преподаватель. Организатор музыкально - просветительской
деятельности**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной практики «**Анализ музыкальных произведений**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07 Теория музыки**.

1. Цель и задачи курса

Программа учебной практики «Анализ музыкальных произведений» по специальности 53.02.07 «Теория музыки» является частью основной профессиональной образовательной программы.

Целью курса является подготовка выпускников музыкального колледжа МГИМ им. А. Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02. 07 «Теория музыки».

Задачами курса являются:

- освоение фундаментальных основ формообразования;
- изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко;
- формирование навыка анализа структуры музыкального произведения, умения анализировать музыкальные формы;
- формирование музыкального мышления, творческих способностей.

2. Требования к уровню содержания курса

Результатом освоения курса является формирование музыкально-гуманитарной базы, необходимой для ведения выпускником научно-исследовательской, культурно-просветительской, творческой и педагогической деятельности по профилю специальности, в том числе овладение общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Результатом освоения курса является формирование музыкально-гуманитарной базы, необходимой для ведения выпускником научно-исследовательской, культурно-просветительской, творческой и педагогической деятельности по профилю специальности, в том числе овладение общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей	Знать: основные принципы будущей профессии

	профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: навыками интереса к будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации собственной деятельности
		Уметь: определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
		Владеть: навыками организации собственной деятельности, методами и способами выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: принципы решения задач в нестандартных ситуациях
		Уметь: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения задач в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: принципы анализа и поиска информации для решения профессиональных задач
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
		Владеть: навыками анализа и поиска информации для

		решения задач профессионального и личного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
		Владеть: навыками информационно-коммуникационных технологий
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: принципы эффективной работы в коллективе
		Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством
		Владеть: навыками управления персоналом, эффективной работе в коллективе, принципами коммуникативной деятельности
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Знать: принципы организационного процесса и целеполагания
		Уметь: ставить цели, организовывать и контролировать работу подчиненных
		Владеть: навыками управления коллективом, навыками принятия

		ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития
		Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием
		Владеть: навыками планирования и компетентностью в плане выбора необходимого времени для повышения квалификации
ПК 1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	Знать: принципы педагогической и учебно-методической деятельности
		Уметь: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
		Владеть: навыками организации кружков, секций в образовательных организациях
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.	Знать: основные принципы психологии и педагогики
		Уметь: использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических

		дисциплин в преподавательской деятельности
		Владеть: навыками преподавательской деятельности
ПК 1.3	Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: принципы организации и анализа образовательного процесса
		Уметь: подготавливать и проводить занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками организации и анализа образовательного процесса
ПК 1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар.	Знать: учебно-педагогический репертуар
		Уметь: осваивать учебно-педагогический репертуар
		Владеть: навыками осваивания учебно-педагогического репертуара
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: основы музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками и основами музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных,	Знать: индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин

	психологических и физиологических особенностей обучающихся.	<p>Уметь: использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся</p> <p>Владеть: навыками работы в классе музыкально-теоретических дисциплин</p>
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.	Знать: основы профессиональных навыков и принципов работы в преподавательской деятельности
		Уметь: планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся
		Владеть: навыками планирования и обучения слушателей
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.	Знать: основы учебно-методической литературы
		Уметь: пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания
		Владеть: навыками критического мышления, обоснования собственных приёмов и методов преподавания
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива,	Знать: обязанности руководителя музыкальным коллективом

	включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	Уметь: исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива
		Владеть: навыками организационной деятельности в аспекте репетиционной и концертной работы, планирования и анализа результатов деятельности
ПК 2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.	Знать: актуальные лекционно-концертные программы
		Уметь: разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей
		Владеть: навыками и принципами разработки лекционно-концертных программ
ПК 2.5	Владеть культурой письменной и устной речи, профессиональной терминологией	Знать: профессиональную терминологию. Уметь: грамотно излагать мысли Владеть: навыками устной и письменной речи
ПК 2.6	Осуществлять лекционно - концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи	Знать: принципы лекционно-концертной работы. Уметь: осуществлять лекционную концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи. Владеть: навыками лекционно-концертной работы лекционно-

		концертной работы.
ПК 2.7	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства	<p>Знать: формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.</p> <p>Уметь: осуществлять связь с общественностью с целью музыкального просветительства.</p> <p>Владеть: формами связей с общественностью с целью музыкального просветительства</p>
ПК 2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.	<p>Знать: принципы теоретического и исполнительского анализа музыкальных произведений</p> <p>Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения</p> <p>Владеть: навыками применения базовых теоретических знаний в процессе работы над концертными программами.</p>
ПК 3.1	Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ	<p>Знать: актуальные события и факты в области культуры и искусства.</p> <p>Уметь: разрабатывать информационные материалы для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ.</p> <p>Владеть: навыками создания информационного повода из</p>

		актуальных событий в СМИ
ПК 3.2	Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий	Знать: принципы собирания и обработки материалов.
		Уметь: осуществлять собирание и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий
		Владеть: навыками использования современных информационных технологий
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.	Знать: принципы корректорского и редакторского дела
		Уметь: работать с музыкальными и литературными текстами, используя корректорские и редакторские навыки
		Владеть: корректорскими и редакторскими навыками
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.	Знать: базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.
		Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения
		Владеть: принципами теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения

В результате освоения дисциплины «анализ музыкальных произведений» студент должен:

- знать:

- музыкальные формы эпохи барокко;
- музыкальные формы классико-романтической музыки: период в его важнейших разновидностях, простые песенные формы, составные (сложные) формы, вариационные формы, сонатную форму и её разновидности, рондо и рондо-сонату;
- циклические формы;
- контрастно-составные и смешанные формы;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях;
- представлять процессы развития форм в их историческом становлении.

- уметь:

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;
- написать музыкальную форму по заданному началу и на собственном материале.

3. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 55 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов,
- самостоятельная работа обучающегося – 19 часов.

Время изучения: 5 – 6 семестры.

Формы и методы контроля и оценки

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. Все формы и методы контроля и оценки направлены на подтверждение успешного и планомерного освоения дисциплины и формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы.

На занятиях может быть использована внутриурочная и внутрисеместровая формы текущего контроля, связанные с определением качества усвоения учебного материала.

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы по анализу музыкальных произведений после каждой темы проводится урок-семинар по всем формам работы. В конце пятого и шестого семестров семестра предусматривается дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Примерный тематический план

1 раздел

№№	Наименование темы
1.	Введение. Музыкальные формы и жанры. Стилъ.
2.	Функции частей музыкальной формы. Типы изложения.
3.	Средства музыкальной выразительности. Музыкальный тематизм.
4.	Классификация музыкальных форм. Период и периодические структуры.
5.	Подготовка к семинару.
6.	Простые песенные формы и их разновидности.
7.	Подготовка к семинару.
8.	Составные (сложные) формы и их разновидности.
9.	Подготовка к семинару.
10.	Вариационная форма.
11.	Вариантная форма.
12.	Дифференцированный зачет

2 раздел

№№	Наименование темы
13.	Рондо
14.	Подготовка к семинару.
15.	Старинная двухчастная форма, старинная сонатная, старинная концертная формы.
16.	Сонатная форма
17.	Разновидности сонатной формы.

18	Подготовка к семинару.
19.	Рондо-соната
20	Циклические формы
21	Контрастно-составные формы.
22.	Смешанные и свободные формы эпохи романтизма
23.	Вокальные формы.
24.	Оперные формы.
25	Дифференцированный зачет

Содержание дисциплины.

Введение. Музыкальные формы и жанры. Стил.

Музыкальное произведение. Выразительная и логическая стороны произведения. Отражение в музыкальном произведении жизненного содержания. Понятие интонации (по Б.В. Асафьеву) как эмоционально-смыслового явления, пограничного между жизненным и музыкальным содержанием. Логическая организация музыкального произведения. Широкое понятие музыкального жанра. Определение музыкальных жанров как родов и видов музыки, исторически сложившихся в связи с определенными типами содержания музыки, её жизненными назначениями, с различными социальными функциями и условиями исполнения и восприятия. Классификация музыкальных жанров:

1. театральные жанры (опера, балет, оперетта, музыка к драматическому спектаклю);
2. концертные жанры (симфония, соната, квартет, оратория, романс)
3. массово-бытовые жанры (песня, танец, марш);
4. культовые и обрядовые жанры.

Разграничение первичных и вторичных жанров. Музыкальный жанр как типизированное содержание, значение жанрового анализа как объективной основы для объяснения музыкального содержания. Обзор важнейших музыкальных жанров, их первичных характеристик и различных стилистических преломлений и трактовок у композиторов XVIII – XX веков.

Тема 2.

Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме.

Логика музыкальной речи. Закономерности композиции музыкального произведения. Понятие музыкальной формы. Широкое и узкое значение термина. Форма как принцип, форма как данность, форма-схема, форма-процесс. Функции частей в

музыкальной форме. Триада Б.В. Асафьева. Типы изложения: экспозиционный, развивающий, заключительный. Развитие функциональной теории в трудах И.В. Способина., В.П. Бобровского. Полифункциональность как результат совмещения функций.

Тема 3.

Средства музыкальной выразительности.

Определение понятий «мелодия» и «мелодика». Значение мелодии в музыке. Отражение в мелодии интонаций человеческой речи. Мелодическая основа тематизма в классических формах. Мелодия как комплексное явление, сочетание в ней ладогармонической, ритмической, линейной и других сторон. Мелодические вершины и кульминации. Понятие «золотого сечения» и его роль в различных видах искусства.

Музыкальный ритм. Определения метра и ритма. Строгая метрика XVIII – XIX веков. Регулярная акцентность. Метр и такты высшего порядка. Свободная метрика или метрическая переменность. Средства и приёмы музыкального ритма: акцент, ритмоформула, ритмический рисунок. Квадратность и неквадратность. Полиритмия и полиметрия.

Понятия «тема» и «тематизм». Определение темы как законченной или относительно законченной мысли музыкального произведения. Тема – носитель индивидуального начала в произведении. Определенные этапы в строении темы: начальный импульс – тематическое ядро, развитие, завершение. Фактурный облик темы: тема-мелодия, тема-гармония, тема-ритм, тема-тембр. Фраза, мотив, субмотив. Мотивное строение темы. Методы тематического развития. Точное повторение, измененное повторение: вариационность, вариантность, трансформация и полифоническое развитие. Производность тем. Масштабно-тематические структуры и их выразительный смысл.

Тема 4.

Формы музыкальных произведений. Период.

Определение периода как формы изложения законченной или относительно законченной музыкальной мысли, завершенной каденцией. Период – наименьшая из музыкальных форм. Применение периода: 1) часть более крупной формы, 2) самостоятельная форма произведения.

Признаки периода: экспозиционность, некоторая развитость, завершенность. Классификация периода с точки зрения тематизма: период из двух предложений повторного и неповторного строения, период из трех предложений, период единого строения, сложный и повторенный период. Тонально-гармоническое строение периода. Масштабно-синтаксическое строение периода: расширение, дополнение, сжатие, усечение.

Тема 5

Семинар по форме «Период»

Рассказ темы. Анализ периода различных типов. Выполнение практических заданий. Анализ формы на слух.

Тема 6.

Простые песенные формы.

Определение простых форм как форм, где ни одна из частей не образует законченной структуры сложнее периода. Область применения: песни, танцы, темы вариаций, рефрены рондо, небольшие инструментальные пьесы, романсы, а также составные части сложных форм, партии сонатной и рондо-сонатной формы. Классификация простых песенных форм: двухчастные, трёхчастные, развивающие и контрастные, репризные и безрепризные.

Общие свойства простой двухчастной формы – связь с жанром песни (запев-припев), песенно-танцевальный тематизм, небольшая протяженность, четкость членений, квадратность. Классификация: контрастная – развивающая, репризная – безрепризная.

Простая трехчастная форма. Развитость середины и самостоятельность репризы – структурные отличия простой трёхчастной формы от простой двухчастной репризной. Виды середин и виды реприз. Разновидности простых форм: простая двух-трехчастная, трех-пяти частная, двойная трехчастная форма, двухчастная с повторением второй части.

Тема 7

Семинарское занятие.

Рассказ темы с примерами из музыкальной литературы. Композиционный анализ и листа. Выполнение практических заданий. Анализ формы на слух.

Тема 8

Составные (сложные) формы и их разновидности.

Общее определение составных форм как форм, в которых одна из частей представляет собой простую форму, а остальные не образуют более сложной структуры. Образные, тематические, ладовые, фактурные контрасты в составных формах. Значительно меньшая распространенность сложной двухчастной по сравнению со сложной трехчастной формой. Применение её преимущественно в музыке с текстом – в оперных номерах, романсах, в инструментальной музыке – в фантазиях.

Происхождение сложной трёхчастной формы: сложная трёхчастная форма с трио и эпизодом. Применение сложной трёхчастной формы в менуэтах и скерцо, в жанровой музыке – вальсах, маршах. Применение сложной трехчастной с эпизодом в медленных частях сонат и симфоний. Жанровые истоки трио и эпизода.

Тема 9

Семинарское занятие.

Рассказ темы с примерами из музыкальной литературы. Композиционный анализ. Выполнение практических заданий. Анализ формы на слух.

Тема 10

Вариационные формы

Вариационность как один из древнейших и наиболее распространенных методов тематического развития. Применение вариационного метода в различных формах. Тема с вариациями как самостоятельная форма. Классификация вариаций: 1) по способам варьирования – вариации на *basso ostinato*; вариации на выдержанную мелодию; фигурационные; жанрово-характерные; 2) по тому, насколько значительны изменения в теме – на строгие и свободные; 3) по тому, что изменяется при варьировании - косвенное и прямое варьирование; 4) по количеству тем – однотемные и двух, трехтемные вариации.

Вариации на *basso ostinato*. Их распространенность в XVII-XVIII веках, редкое применение в XIX веке, возрождение в XX веке. Связь этой формы с жанрами пассакалии и чаканы. Тонально-гармонические особенности формы.

Вариации на выдержанную мелодию. Преимущественное значение в русской музыке, начиная с Глинки. Усложнение куплетной формы, образование куплетно-вариационной формы. Приемы варьирования: фактурные, гармонические, тембровые.

Фигурационные вариации. Их применение у венских классиков, у русских композиторов первой половины XIX века. Приемы вариационных изменений и приемы объединения формы.

Жанрово-характерные вариации. Яркая индивидуализация, внесение определенных жанровых признаков. Сочетание различных видов варьирования в одном цикле. Вариации на две или три темы.

Тема 11

Вариантная форма.

Форма, складывающаяся из нескольких равноправных вариантов одной темы или мотива. Вариантная форма в XIX - XX веках. Вариантность как форма первого плана. Вариантность как дополнительный композиционный признак.

Тема 13

Рондо

Рондо как жанр - подвижная пьеса жизнерадостного характера с песенно - танцевальной главной темой – рефреном. Рондо как форма, основанная на неоднократном чередовании главной темы (рефрена) с другими темами (эпизодами). Основные этапы исторического развития рондо.

Рондо французских клавесинистов и И.С. Баха. Малая контрастность, большое число частей. Рефрен в форме периода, его неизменное повторение. Эпизоды – развивающиеся и на новых темах, в родственных тональностях. Отсутствие связок и коды.

Рондо венских классиков. Значительный контраст разделов, развитость каждой части и сокращение общего числа частей до пяти. Связка и кода. Обогащение рондо разработочным развитием. Применение рондо в финалах сонат, иногда в медленных частях, отдельных пьесах.

Рондо в XIX веке. Рондо в западноевропейской музыке. Творчество Шумана. Усиление контрастности, приближение рондо к сюите, объединенной рефреном. Рондо в русской музыке, применение в вокальных жанрах. Полирефренность.

Рондо в музыке XX века, в творчестве Прокофьева, Стравинского.

Тема 14

Семинарское занятие.

Рассказ лекционного материала с примерами из музыкальной литературы. Композиционный анализ. Выполнение практических заданий. Анализ формы на слух.

Тема 15

Старинная двухчастная, старинная сонатная, старинная концертная формы.

Краткая характеристика музыкальных форм эпохи барокко.

Старинная двухчастная форма – форма, первая часть которой представляет собой период типа развертывания, а вторая является развитием тематизма первой части. Применение этой формы в частях старинной сюиты, в небольших прелюдиях, медленных частях старинных сонат. Отсутствие контраста в форме. Тонально-гармоническая логика.

Старинная сонатная форма. Тесная связь со старинной двухчастной формой. Применение в сонатах Д. Скарлатти, И.С. Баха, Г. Генделя и других композиторов XVIII века. Две основные разновидности формы: двухчастная и трехчастная. Функции частей.

Старинная концертная форма – самая крупная форма эпохи барокко. Тесная связь с жанром концерто гроссо, с принципом состязания солиста и оркестра. Названия разделов формы: тема и интермедия. Сокращение и транспозиция средних проведений темы и нарастание протяженности эпизодов. Тонально-гармоническая логика формы.

Тема 16

Сонатная форма

Наивысшая среди гомофонных форм, наиболее сложная, развитая. Основы сонатности: тонально-гармоническая, тематическая, процессуально-динамическая. В основе определения формы – тональное противопоставление двух тем в экспозиции и

тональное объединение или сближение в репризе. Характерный признак сонатной формы – разработочность во всех разделах. Применение сонатной формы в первых частях, финалах, в медленных частях сонатно-симфонического цикла. Создание классической сонатной формы венскими классиками, её эволюция в течение XIX- XX веков; связь с наиболее значительными, концепционными идеями европейского симфонизма.

Строение сонатной формы, её важнейшие черты. Вступление, виды вступлений. Экспозиция, Главная партия: изложение главной мысли, утверждение главной тональности произведения. Различие понятий партии и темы в сонатной форме. Форма главной партии: предложение, период, простая двухчастная, простая трехчастная форма. Связующая партия. Назначение: переход к теме побочной партии, подготовка её тональности. Три этапа связующей партии: пребывание в главной тональности; модуляция; предыкт к побочной партии. Тематизм, разграничение понятий «связующая партия» и «промежуточная тема».

Побочная партия: противопоставление главной партии новой мысли, нового характера, новой темы, новой тональности. Интонационные связи новых тем побочной партии с тематизмом главной и связующей партий. Тональность побочной партии. Этапы развития: начальное изложение, активизация, сдвиг или перелом – прорыв мотивов главной партии, достижение кульминации. Заключительная партия как вывод из контрастного сопоставления главной и побочной партий. Типичность активных, близких к главной, заключительной партий для сонат венских классиков, близость заключительных партий к побочным у романтиков. Тональность заключительной партии.

Разработка. Её назначение – интенсивное развитие тематизма экспозиции, придание ему неустойчиво-устремленного характера, внесение новых черт в характер прежних тем. Общее строение разработки: вступительный раздел; собственно разработка; предыктовый раздел, возможность введения эпизодической темы. Приемы тематического развития: дробление темы, вычленение фраз и мотивов, секвенцирование, полифонические приёмы. Приемы тонально-гармонического развития: модулирование, избегание главной тональности, использование тональностей субдоминантовой сферы, минора, неустойчивых гармоний; тональные планы. Предыкт перед репризой, его построение на доминантовом органном пункте главной тональности. Ложная реприза. Случаи тонального смещения начала репризы.

Реприза – итог противопоставления экспозиции и разработки. Утверждение основного тематизма, сглаживание контраста. Перестройка тонального плана, сокращение или расширение связующей партии. Зеркальная реприза, неполная реприза.

Кода как отражение неустойчивости разработки и устойчивости репризы. Виды коды.

Тема 17

Разновидности сонатной формы

Сонатная форма без разработки (сонатина). Область применения – медленные части циклов, увертюры к операм и балетам. Особенность строения – пропуск разработки, замена её модулирующей связкой от экспозиции к репризе. Обусловленность формы особыми качествами тематизма.

Сонатная форма с двойной экспозицией. Её применение в первых частях инструментальных концертов Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса. Первая экспозиция – оркестровая, вторая – с участием солиста. Сжатость, однотональность в оркестровой экспозиции; развернутость, возможное добавление новых тем в главную и побочную партии, тональное строение сольной экспозиции. Синтез двух экспозиций в репризе. Размещение виртуозной сольной каденции в коде, иногда в конце разработки или на грани разработки и репризы.

Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Применение формы в медленных частях сонатно-симфонического цикла.

Тема 18

Рондо-соната

Определение рондо-сонаты как типовой смешанной формы. Жаровая общность с рондо: песенно-танцевальный тематизм, неконфликтный характер контрастов. Общность с сонатной формой, значительная роль разработочности, большая напряженность развития по сравнению с формой рондо. Применение в финалах сонатно-симфонических циклов. Строение разделов рондо-сонаты. Их двойное название: главная партия – рефрен, побочная партия - эпизод. Два вида центральных разделов рондо – сонаты: эпизод на новой теме и разработка. Обязательность коды.

Тема 19

Семинарское занятие

Рассказ тем с примерами из музыкальной литературы. Композиционный анализ. Анализ формы на слух. Выполнение практических заданий.

Тема 20

Циклические формы

Определение циклической формы как формы, состоящей из нескольких частей, самостоятельных по тематизму, законченных по форме, контрастирующих по характеру, темпу, объединенных общим замыслом. Инструментально - циклические формы: сонатно-симфонический цикл, сюита; вокально-циклические формы: кантата, оратория, камерно-вокальный цикл; сценические формы: опера, балет, оперетта, мюзикл.

Инструментально-циклические формы. Два вида сюиты: старинная танцевальная и «новая сюита». Применение старинной сюиты у Баха и Генделя. Строение старинной сюиты: основные танцы и вставные номера.

Жанровые связи частей сонатно-симфонического цикла с танцами старинной сюиты: медленная часть – сарабанда, финал – жига, менуэт в симфонии и менуэт в сюите. Национальная принадлежность основных танцев, их темповая и метроритмическая характеристика. Темповые контрасты. Тональная организация и формы отдельных частей. «Новая сюита» - сюита, части которой объединены содержанием, часто программностью. Сюита как самостоятельный жанр и как составленный из музыки к балету, опере, драматическому спектаклю. Появление «новой сюиты» в XIX веке и её развитие в XX веке.

Сонатно-симфонический цикл. Применение в симфонии, сонате, концерте, камерных ансамблях. Форма, в которой выражены наиболее значительные философские идеи европейского симфонизма. Эволюция содержания сонатно-симфонического цикла на протяжении XVIII – XX веков. Основное число частей – 4 или 3. Характер и формы частей цикла. Тональные закономерности, цикл замкнутый и разомкнутый. Ненормативное число частей в цикле. Интонационные и тематические связи.

Тема 21

Контрастно-составные формы

Формы, обладающие циклическим контрастом частей, но идущие без перерыва звучания и имеющие интонационно-тематическое родство. Применение в оперных и балетных сценах, частях ораторий или месс, в инструментальных фантазиях. Сочетание кв контрастно-составных формах структурно строгих и свободных ходообразных разделов. Различное количество частей – от двух и более. Репризность и безрепризность форм. Формы отдельных частей. Тональная замкнутость или разомкнутость.

Тема 22

Смешанные и индивидуальные формы эпохи романтизма

Смешанные формы, сочетающие признаки двух-трёх типовых форм. Интенсивное создание смешанных и индивидуальных форм в XIX веке. Тенденции к скрыто-сюжетному драматургическому развитию. Общие черты специфических форм XIX века: сквозное развитие, трансформация реприз, кульминация в конце. Противоположная тенденция – к симметричной замкнутости, концентричности. Основные типы смешанных форм: сонатно-концентрическая, сонатно-сюитная, сонатно-циклическая, сонатно-вариационная. Композиционное отклонение, модуляция и эллипсис.

Тема 23

Вокальные формы

Специфика вокальных форм – влияние на музыку выразительности и структуры текста. Влияние текста на общий эмоциональный характер произведения, подчеркивание музыкой смысла отдельных слов, влияние строфики текста на членение музыкальной формы, влияние ритмики, стоп стиха на метроритм музыки. Особенности прочтения

поэтического и прозаического текста в музыке. Общие особенности вокальных форм. Систематика: куплетная, куплетно-вариационная, запевно-припевная, рефренная, сквозная формы. Претворение в вокальной музыке типовых инструментальных форм.

Тема 24

Оперные формы

Особенности оперных форм – влияние на музыку не только текста, но и сценического действия. Основные типы опер по их структуре: опера номерного строения, музыкальная драма, смешанный тип. Сочетание в оперных сценах непрерывного развития действия с эмоционально – смысловым обобщением в музыке. Наибольшая характерность динамических концентрических и динамических рондообразных форм.

Пятый семестр

Требования к дифференцированному зачету:

Учащийся должен показать владение практическими навыками анализа музыкальных форм. На контрольный урок должны быть представлены:

- целостный анализ одного произведения с домашней подготовкой;
- композиционный анализ произведения по внутреннему слуху;
- анализ формы на слух;
- практические работы по пройденным за семестр формам;
- рассказ тем курса с примерами из музыкальной литературы (по нотам и наизусть).

Шестой семестр

Требования к дифференцированному зачету:

На зачете проверяется глубина теоретических знаний, умение ориентироваться в различных вопросах анализа музыкальных произведений, знание основных форм барокко и форм классицистско-романтического периода развития музыкального искусства, навык анализа по внутреннему слуху. На дифференцированный зачет выносятся следующие формы работы:

- теоретический ответ по вопросам формы;
- композиционный анализ музыкального произведения;
- представление всех практических работ по пройденным формам;
- исполнение художественных примеров из музыкальной литературы на различные типы формы.

Образцы заданий

№1

1. Функции частей в музыкальной форме.
2. Вариации на basso ostinato.
3. Хиндемит П. Соната для фортепиано, 1 часть.

№2

1. Простые песенные формы.
2. Смешанные и индивидуальные формы эпохи романтизма.
3. Шостакович Д. Прелюдия соль-диез минор из цикла «Прелюдии и фуги» op. 87.

№3

1. Составные (сложные) формы.
2. Рондо французских клавесинистов.
3. Римский- Корсаков Н. Ария Грязного из оперы «Царская невеста».

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

В перечень учебно-методических документов обеспечивающих освоение курса входит:

Рабочая программа учебной практики Анализ музыкальных произведений.

Информационное обеспечение – нотные материалы, учебная литература, интернет-ресурсы.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения учебной практики «Анализ музыкальных произведений» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.07 Теория музыки используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

6.1 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Информационные технологии

27. Персональный компьютер
28. Монитор
29. Аудиосистема
30. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

1. Консультант Плюс

7. Методические рекомендации для преподавателей

В результате изучения учебной практики «Анализ музыкальных произведений» учащийся должен овладеть практическими навыками анализа музыкальной формы. Техническое рассмотрение элементов и средств музыкальной композиции необходимо направлять на выявление художественного замысла данного произведения, творчества композитора или эпохи. Непосредственным объектом анализа является строение (форма) музыкального произведения. Однако технология, будучи необходимой основой профессионального умения, не является конечной его целью? Не констатация схемы, но проявление в конкретной форме произведения общих законов музыкальной логики; не описательная статистика фактов структуры, но умение видеть и слышать в них отражение историко-стилистических и выразительных моментов; не привычка «подгонять» форму к схеме, но знание типов построений для слухового определения художественной неповторимости, индивидуальности.

Тематика курса охватывает преимущественно формы классической и романтической эпох, но необходимо включать некоторые примеры формы эпохи барокко, а также отечественную и зарубежную музыку XX века. Порядок прохождения тем предусматривает движение от элементарных форм периода к циклическим и оперным формам. Кроме того, необходимы вводные историко-теоретические темы.

Формы работы по учебной практике «Анализ музыкальных произведений» весьма различны и многообразны. Они возможны по следующим направлениям:

1. Аналитическое усвоение музыкальной формы

- композиционный анализ с листа по внутреннему слуху и с домашней подготовкой (устно, письменно);
- целостный анализ музыкальной формы в классе и с домашней подготовкой (устно, письменно).

Целостный анализ является наиболее трудной формой работы для учащихся, поскольку он требует не только глубины знаний, обращения к музыковедческой литературе, но и умения синтезировать разнородные представления в фокусе личного понимания музыки. Целостный анализ музыкального произведения должен проводиться как заключительная, итоговая форма работы по каждой теме или группе тем.

2. Изложение лекционного материала с иллюстрациями из музыкальной литературы. Данная форма работы применяется как на семинарских занятиях, так и на итоговом контрольном уроке, экзамене и государственном экзамене. Она является достаточно важной, так как показывает знания классификации музыкальных форм, их основных видов и разновидностей, создавая прочную базу для практических навыков анализа.
3. Работа с учебниками, книгами, со справочной литературой по различным вопросам музыкальной формы.
4. Практическое освоение музыкальной формы:
 - сочинение музыкальной формы по заданному началу: период, простые песенные формы, составные формы, вариации, рондо, сонатная форма;
 - сочинение музыкальных форм на собственном музыкальном материале;
 - импровизация музыкальной формы:
 - способы мотивного развития;
 - различные способы построения середин, практическое освоение методов тематической работы;
 - импровизация способов варьирования музыкальной темы;
 - импровизация эпизодов в барочном рондо и т.д.

5. Исполнение музыки наизусть по различным типам музыкальной формы:

- период и его разновидности;
- простые песенные формы: двухчастная репризная и безрепризная формы, трехчастная форма в любой разновидности;
- сложная трехчастная форма с трио;
- темы вариаций;
- рефрен рондо;
- экспозиция сонатной формы.

Все перечисленные формы работы возможны как на индивидуальных, так и на групповых занятиях в отдельности и в комплексе. Логическим завершением каждой изученной темы служит урок-семинар, где соединяются все виды деятельности.

В шестом семестре по учебной практике «Анализ музыкальных произведений» выполняется курсовая работа. Для курсовых работ выбираются темы, отвечающие интересам и возможностям учащихся на данном этапе обучения. Курсовая работа должна иметь ясную практическую направленность: расширять кругозор учащихся, закреплять

аналитические навыки, закладывать основы умения работать с научной литературой, четко формулировать и излагать свои мысли в письменной форме. Примерный объем работы – 0,5 п.л.

Примерные темы курсовых работ:

1. Форма рондо в балете С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
2. Циклообразование в фортепианных сонатах П. Хиндемита.
3. Сонатная форма в вокальных произведениях М.И. Глинки.
4. Особенности формы рондо в клавирных пьесах Ф. Куперена.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Особенностью курса учебной практики «Анализа музыкальных произведений» на отделении теории музыки является довольно большое число домашних заданий по музыкальному материалу. Оно обуславливается необходимостью выработки системного взгляда на формы, воплощенные тем или иным автором. Поэтому выполнять такие задания следует в течение всего времени, отведенного на домашнюю подготовку не только устно, но и фиксируя схему композиции, отмечая её индивидуальные особенности. Практические задания по написанию форм предусматривают также еженедельную работу. Учащиеся должны внимательно изучить лекционный теоретический материал и на основании рекомендаций, данных в задании, написать ту или иную музыкальную форму. После выполнения письменного задания нужно непременно сыграть его на фортепиано, проверив на слух качество звучания. Систематичность в работе способствует лучшему усвоению материала и приобретению знаний, навыков, практических умений, формированию эстетических представлений.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

1. Бочаров, Ю. С. Жанры инструментальной музыки эпохи барокко : Учебное пособие / Ю. С. Бочаров. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2016. — 232 с., нот. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=382. — ISBN 978-5-89598-322-5 (в пер.).
2. Холопов, Ю. О принципах композиции старинной музыки : Статьи. Материалы / Ю. Холопов. — Москва : НИЦ "Московская консерватория", 2015. — 519 с. : нот., ил. — (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=359. — ISBN 978-5-89598-308-9.
3. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений / В. Н. Холопова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/30435>. — ISBN 978-5-8114-0392-9.

9.2. *Дополнительная литература*

1. Ирэне Владимировне Лаврентьевой - коллеги, друзья, ученики : Статьи, воспоминания / Г. Григорьева. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2012. — 228 с. — (Научные труды МГК им. П.И. Чайковского ; Сборник 72) . — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=334. — ISBN 978-5-89598-268-6.

2. Лекции по анализу музыкальных произведений : учебно-методическое пособие. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72135>. — ISBN 978-5-94841-217-7.

3. Холопов, Ю. Музыкальные формы классической традиции : Статьи. Материалы / Ю. Холопов. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2012. — 564 с., нот., ил. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=347. — ISBN 978-5-89598-277-8.

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПОЛИФОНИЯ**

специальность

53. 02.07 Теория музыки

Уровень образования

**среднее профессиональное образование-программа подготовки
специалистов среднего звена**

Квалификация

**Преподаватель. Организатор музыкально - просветительской
деятельности**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной практики «**Полифония**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07 Теория музыки**.

1. Цель и задачи курса.

Цель учебной практики «Полифония» - изучение основ полифонии, формирование представления о главных закономерностях и средствах строгого и свободного стиля через практическое освоение материала и его историко-теоретическое осмысление.

Задачи курса:

1. теоретическое изучение норм и правил строгого и свободного стиля;
2. практическое овладение «грамматикой» полифонии и выработка полифонического голосоведения в письменных работах;
3. освоение принципов полифонического анализа.

Теоретическая часть курса полифонии включает в себя следующие положения: полифония, контрапункт, способы преобразования полифонической темы, имитация, канон, сложный контрапункт, полифонические формы.

Полифонический анализ развивает у студентов профессиональное умение обнаруживать технические особенности произведения, и с учётом этой фактической основы, представляется возможность дать оценку произведению, как художественно неповторимому явлению. Эта оценка включает в себя определение историко-стилистической характеристики, индивидуальной выразительности и музыкальной образности.

Исторические сведения дают учащимся представление об основных периодах развития полифонического искусства, понятие о данной художественно-исторической эпохе, определение ведущих жанров и форм, сведения о взаимодействии с не полифонической музыкой.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Результатом освоения курса является формирование музыкально-гуманитарной базы, необходимой для ведения выпускником научно-исследовательской, культурно-просветительской, творческой и педагогической деятельности по профилю специальности, в том числе овладение общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: основные принципы будущей профессии
		Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии

		Владеть: навыками интереса к будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации собственной деятельности
		Уметь: определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
		Владеть: навыками организации собственной деятельности, методами и способами выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: принципы решения задач в нестандартных ситуациях
		Уметь: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения задач в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: принципы анализа и поиска информации для решения профессиональных задач
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
		Владеть: навыками анализа и поиска информации для решения задач профессионального и личностного развития

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
		Владеть: навыками информационно-коммуникационных технологий
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: принципы эффективной работы в коллективе
		Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством
		Владеть: навыками управления персоналом, эффективной работе в коллективе, принципами коммуникативной деятельности
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Знать: принципы организационного процесса и целеполагания
		Уметь: ставить цели, организовывать и контролировать работу подчиненных
		Владеть: навыками управления коллективом, навыками принятия ответственности за результат выполнения заданий

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития
		Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием
		Владеть: навыками планирования и компетентностью в плане выбора необходимого времени для повышения квалификации
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: принципы современных технологий
		Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
		Владеть: навыками современных технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	Знать: принципы педагогической и учебно-методической деятельности
		Уметь: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях

		Владеть: навыками организации кружков, секций в образовательных организациях
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.	Знать: основные принципы психологии и педагогики
		Уметь: использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности
		Владеть: навыками преподавательской деятельности
ПК 1.3	Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: принципы организации и анализа образовательного процесса
		Уметь: подготавливать и проводить занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Владеть: навыками организации и анализа образовательного процесса
ПК 1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар.	Знать: учебно-педагогический репертуар
		Уметь: осваивать учебно-педагогический репертуар
		Владеть: навыками осваивания учебно-педагогического репертуара
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.	Знать: основы музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических

		дисциплин
		Владеть: навыками и основами музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.	Знать: индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
		Уметь: использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
		Владеть: навыками работы в классе музыкально-теоретических дисциплин
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.	Знать: основы профессиональных навыков и принципов работы в преподавательской деятельности
		Уметь: планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся
		Владеть: навыками планирования и обучения слушателей
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.	Знать: основы учебно-методической литературы
		Уметь: пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания

		Владеть: навыками критического мышления, обоснования собственных приёмов и методов преподавания
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	Знать: обязанности руководителя музыкальным коллективом
		Уметь: исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива
		Владеть: навыками организационной деятельности в аспекте репетиционной и концертной работы, планирования и анализа результатов деятельности
ПК 2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.	Знать: актуальные лекционно-концертные программы
		Уметь: разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей
		Владеть: навыками и принципами разработки лекционно-концертных программ
ПК 2.5	Владеть культурой письменной и устной речи, профессиональной терминологией	Знать: профессиональную терминологию. Уметь: грамотно излагать мысли Владеть: навыками устной и письменной речи
ПК 2.6	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии	Знать: принципы лекционно-концертной работы.

	звукозаписи	<p>Уметь: осуществлять лекционную концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.</p> <p>Владеть: навыками лекционно-концертной работы лекционно-концертной работы.</p>
ПК 2.7	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства	<p>Знать: формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.</p> <p>Уметь: осуществлять связь с общественностью с целью музыкального просветительства.</p> <p>Владеть: формами связей с общественностью с целью музыкального просветительства</p>
ПК 2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.	Знать: принципы теоретического и исполнительского анализа музыкальных произведений
		Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения
		Владеть: навыками применения базовых теоретических знаний в процессе работы над концертными программами.
ПК 3.1	Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее -	<p>Знать: актуальные события и факты в области культуры и искусства.</p> <p>Уметь: разрабатывать информационные материалы</p>

	СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ	для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. Владеть: навыками создания информационного повода из актуальных событий в СМИ
ПК 3.2	Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий	Знать: принципы собирания и обработки материалов. Уметь: осуществлять собирание и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий Владеть: навыками использования современных информационных технологий
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.	Уметь: осуществлять собирание и обработку материалов о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий Владеть: навыками использования современных информационных технологий Владеть: корректорскими и редакторскими навыками
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.	Знать: базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности. Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ

		музыкального произведения
		Владеть: принципами теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения

В результате прохождения курса студент должен:

иметь практический опыт:

сочинения в строгом и свободном стиле;

- уметь:

- в письменных заданиях демонстрировать практические умения и навыки использования полифонических форм, приёмов и методов развития в соответствии с программными требованиями;
- применять теоретические сведения о жанрах и принципах полифонической музыки в анализе полифонических произведений;

- знать:

- понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на интонационной основе;
- исторические этапы развития полифонической музыки;
- основные понятия, правила и нормы полифонии строгого и свободного стиля;
- жанры, формы, принципы формообразования полифонической музыки;
- виды полифонии: имитационную, разнотемную и подголосочную;
- характерные свойства полифонической музыки.

3. Объём практики, виды учебной работы и отчетности

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 61 час, в том числе:
 - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 35 часов,
 - самостоятельная работа обучающегося – 26 часов.

Время изучения: 7-8 семестры.

Виды учебной работы

(методы организации и реализации образовательного процесса)

1. *методы, направленные на теоретическую подготовку:*

семинар;

самостоятельная работа студентов;

2. методы, направленные на практическую подготовку:

индивидуальные занятия;

курсовая работа, реферат.

Рекомендации по использованию методов организации и реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и практической подготовки

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям являются практические индивидуальные занятия, которые служат практическим воплощением лекционного курса.

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 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 учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.

Формы и методы контроля и оценки

Оценка качества освоения практики включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. Все формы и методы контроля и оценки направлены на подтверждение успешного и планомерного освоения практики и формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы.

На занятиях может быть использована внутриурочная и внутрисеместровая формы текущего контроля, связанные с определением качества усвоения учебного материала.

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы по полифонии после каждой темы проводится контрольная работа. В конце седьмого семестра и в восьмом семестре предусматривается контрольный урок.

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Примерный тематический план.

№	Тема
1	Введение.
2	Мелодия
3	Простой контрапункт в двухголосии.
4	Способы преобразования полифонической темы.
5	Имитация. Виды имитаций. Простая имитация в двухголосии.
6	Канон.
7	Двухголосный ричеркар.
8	Трёхголосный простой контрапункт и имитация.
9	Сложный контрапункт и его разновидности.
10	Двойной контрапункт.
11	Тройной контрапункт.
12	Горизонтально-подвижной и вдвойне подвижной контрапункт.
13	Обратимый контрапункт преобразован преобразование.
14	Многоголосие. Двойная имитация. Двойной канон.
15	Сведения из истории полифонии. Строгий стиль X – XVI веков.
16	Контрольный урок
17	Контрапунктические нормы свободного стиля.
18	Вертикально-подвижной контрапункт в свободном стиле.
19	Фуга. Общая характеристика. Тема фуги.

20	Ответ. Противосложение.
21	Интермедия.
22	Экспозиционная часть фуги.
23	Развивающий раздел фуги
24	Реприза фуги.
25	Фугато, фугетта, инвенция.
26	Полифонические вариации.
27	Двойные и тройные фуги.
28	Смешанные гомофонно-полифонические формы.
29	Гетерофония. Полифония русской народной песни.
30	Основные сведения из истории полифонии XIX – XX веков.
31	Подготовка к экзамену

Содержание практики

Введение

Предмет и задачи курса. Порядок, особенности прохождения материала. Формы классной и домашней работы. Экзаменационные требования. Учебные пособия.

Многоголосие гомофонно-гармоническое и полифоническое. Главенство мелодического начала, принципиальное равноправие: голосов, текучесть изложения — свойства полифонического склада. Определение понятия полифонии. Образно-выразительные свойства гомофонно-гармонической и полифонической музыки. Значение полифонии в музыкальном искусстве.

Строгий стиль как художественно-историческое явление, как учебная дисциплина. Условия выполнения практических работ (ориентация на старинные диатонические лады; применяемые тактовые размеры и нотные длительности; ключи До, объемы голосов).

Тема 1. Мелодия

Мелодия в строгом стиле, ее вокальная природа. Применение скачков и плавных ходов. Мелодический профиль, кульминация, сложение из неравнодлительных фраз. Характер метрики, неквадратность. Ритмические нормы (в том числе правила связывания).

Практические указания. Средняя величина упражнений. Оформление начала и каденции.

Задания. Доразвитие заданных мелодических отрывков. Сочинение мелодий в разных ладах, размерах, ключах.

Тема 2. Двухголосный простой контрапункт

Определение контрапункта. Принципы контрапунктирования (комплементарная ритмика, контраст ритма; несовпадение вступления, кульминаций, цезур, каденций; противоположное, косвенное, прямое, параллельное движение голосов; контраст мелодий). Цифровка интервалов по системе С.И. Танеева. Проходящие и вспомогательные звуки, их полифоническая трактовка как мелодической последовательности по отношению к другому голосу (в отличие от понимания как неаккордовых звуков в курсе гармонии). Задержание; ритмические нормы. Разрешение.

Практические указания. Соотношение соединяемых голосов. Оформление начала и каденции. Ограничения движения параллельных и противоположных совершенных консонансов, прямого движения к квинте, октаве, к приме и от нее.

Задания. Присочинение контрапункта с проходящими, вспомогательными к заданному голосу; сочинение двухголосных соединений (в партитурном оформлении). Присочинение к данному голосу контрапунктов (независимых друг от друга) сверху и снизу с применением задержаний.

Тема 3. Двухголосная имитация

Определение имитации. Пропоста, респоста. Интервал и расстояние вступления. Строгая и свободная, реальная и тональная имитация, имитация с преобразованием. Виды имитации. Применение, значение имитации. Разрешение диссонансов с вставкой консонирующей четверти.

Практические указания. Порядок написания имитации. Требования, предъявляемые к теме. Вступление имитирующего голоса (в т. ч. на диссонансе). Требования к противосложению.

Задания. Сочинение тем для имитации. Написание имитаций на заданные и на сочиненные темы, в разные интервалы, с вступлением верхним, нижним голосом (выполнение партитурное).

Тема 4. Способы преобразования полифонической темы

Определения увеличения, уменьшения, обращения, возвратного движения; прямое движение. Комбинирование способов преобразования. Старинное происхождение, применение, значение способов преобразования, их выразительные возможности. Обращение в строгом и свободном стиле.

Практические указания. Рекомендации по сочинению тем для преобразованных имитаций (например, соблюдение ритмических норм а имитациях в увеличении, в уменьшении).

Задания. Сочинение преобразованных имитаций, в т. ч. таких, где имитируется не только тема, но и начало противосложения, где пропоста и респоста начинаются одновременно.

Т е м а 5. Канон

Определение канонической имитации; отличия от простой имитации. Отделы канона. Разновидности канона. Применение, значение, выразительные возможности канона. Многоголосные каноны, области их использования.

Практические указания. Порядок написания двухголосного канона.

Задания. Сочинение двухголосных канонов (имитировать не менее трех отделов) с использованием вставки консонирующей четверти, предъема, камбиаты.

Т е м а 6. Ричеркар

Определение, историческое значение, многообразие видов ричеркара.

Практические указания. Приемы сочинения темы, способной к стреттным проведениям. Выбор ответа. Форма целого. Порядок работы.

Задания. Сочинение двух- и трехголосных ричеркаров.

Т е м а 7. Трехголосный простой контрапункт и имитация

Трехголосно как совокупность трех пар голосов. Корректирование правил двухголосного контрапункта. Самостоятельные созвучия. Выразительное значение перекрещивания голосов. Проходящие, вспомогательные диссонансы и третий голос. Правила задержания. Двойные задержания, комбинирование разных форм разрешения.

Консолирующая кварта с участием нижнего голоса.

Практические указания. Каденция в трехголосии. Порядок вступления голосов в трехголосной имитации. Интервалы и расстояния вступления. Необходимость трехзвучной гармонии или диссолирующего задержания при вступлении третьего голоса.

Задания. Присочинение третьего голоса к двум данным (без применения диссолирующих задержаний). То же с применением диссолирующих задержаний (звук

присочиняемого голоса участвует в задержании как свободный). Присочинение третьего голоса к двум данным в трехголосной имитации (используются все виды диссонансов). Сочинение трехголосных имитаций с различными интервалами вступлений, с применением двойных задержаний и консонирующей кварты.

Т е м а 8. Сложный контрапункт

Определение, классификация сложного контрапункта. Определение, классификация подвижного контрапункта. Вертикально-подвижной контрапункт. Первоначальное и производное соединения.

Обозначения по системе С. И. Танеева. Виды перестановок. Показатель вертикального передвижения. Применение и значение вертикально-подвижного контрапункта.

Т е м а 9. Двойной контрапункт

Определение двойного контрапункта. Наиболее употребительные виды двойного контрапункта.

1. Особенности техники двойного контрапункта октавы $Iv = -7$; $Iv = -14, -21$. Октавный контрапункт — самая употребительная разновидность двойного контрапункта.

Двухголосный бесконечный канон и каноническая секвенция I разряда — полифонические средства, требующие применения вертикально-подвижного контрапункта; вычисление Iv . Применение, значение бесконечного канона, канонической секвенции.

Практические указания. Порядок сочинения бесконечного канона в октаву. Интервалы вступлений в канонических секвенциях восходящих, нисходящих, по секундам, по терциям ($Iv = -7, -14$).

Задания. Выполнение упражнений, состоящих из первоначального и производного соединения в двойном контрапункте октавы с заключительной каденцией в простом контрапункте (на заданный голос и на сочиненную мелодию) с обязательным применением задержанных квинт и нон в первоначальном на сильных и относительно сильных долях. Сочинение трехголосной имитации с удержанным противосложением в двойном контрапункте октавы. Сочинение бесконечных канонов в октаву, канонических секвенций ($Iv = -7, -14$).

2. Особенности техники двойного контрапункта дуодецимы $Iv = -11, -18$. Различные способы разрешения сексты в первоначальном соединении.

Применение двойного контрапункта в трехголосных канонах I разряда.

Практические указания. Бесконечный канон в дециму. Употребительные интервалы вступлений в канонических секвенциях восходящих, нисходящих, по секундам, терциям

(Iv = —11, —18). Интервалы вступлений в трехголосном каноне в двойном контрапункте дуодецимы. Порядок сочинения, оформление письменных работ.

Задания. Выполнение упражнений, состоящих из первоначального и производного соединений в двойном контрапункте дуодецимы (заключительная каденция в простом контрапункте) на заданный голос и на сочиненную мелодию, с обязательным применением задержанных секст и ундецим на всех сильных (относительно сильных) долях. Сочинение бесконечных канонов, канонических секвенций Iv = —11. —18. Сочинение трехголосного канона.

1. Особенности техники двойного контрапункта децимы Iv = —9, —1

Практические указания. Бесконечный канон в нону. Употребительные интервалы вступлений в канонических секвенциях восходящих, нисходящих, по секундам, терциям (Iv = —9, —16).

Задания. Выполнение упражнений, состоящих из первоначального и производного соединений в двойном контрапункте децимы (заключительная каденция в простом контрапункте в основном ладу) на заданный голос, на сочиненную мелодию, с обязательным применением задержанных кварт и нон на всех сильных (относительно сильных) долях. Сочинение двухголосного соединения (продолжительность 9—11 тактов) в двойном контрапункте децимы. Сочинение бесконечных канонов, канонических секвенций Iv = —9, —16.

4. Сложный показатель. Применение в художественной литературе первоначальных соединений, дающих два или несколько производных.

Контрапункт, допускающий удвоения. Его принципиальная близость вертикально-подвижному. Выразительное значение, применение.

Практические указания. Условия написания соединений с различными сложными показателями.

Задания. Сочинение двухголосных соединений: а) с двумя, с тремя показателями (выписать все производные); б) в контрапункте, допускающем удвоения. Анализ перестановок в фуге Пг.

Т е м а 10. Тройной контрапункт

Определение тройного (четверного, пятерного) контрапункта. Выразительные возможности, области применения. Многоголосные бесконечные каноны и канонические секвенции. Использование в художественной литературе.

Практические указания. Особенности написания первоначального соединения в тройном контрапункте октавы. Порядок работы над трехголосным бесконечным канон (Iv = —7). Употребительные интервалы вступлений в трехголосной канонической секвенции (Iv = —11, —14).

Задания. Сочинение трехголосного бесконечного канона, канонической секвенции.

Т е м а 11. Горизонтально-подвижной и вдвойне-подвижной контрапункт

Определение горизонтально-подвижного и вдвойне-подвижного контрапункта. Выразительные возможности, области применения. Бесконечный канон и каноническая секвенция II разряда. Использование в художественной литературе.

Практические указания. Метод дополнительной строки; мнимый голос, мнимое соединение. Порядок сочинения.

Задания. Сочинение двухголосного соединения, допускающего горизонтальное передвижение (каденция необязательна), допускающего горизонтальное и вертикальное передвижение. Сочинение двухголосного бесконечного канона, канонической секвенции II разряда.

Т е м а 12. Контрапункт, допускающий преобразование

Определение контрапункта, допускающего преобразование. Особое значение обратимого контрапункта. Разновидности обратимого контрапункта. Зеркальный контрапункт. Обратимый контрапункт в многоголосии. Выразительное значение, применение в художественной литературе. Ракоходный контрапункт, его применение.

Практические указания. Условия написания первоначального соединения, дающего зеркальное производное: а) без связанных диссонансов, б) с особой формой разрешения кварты и ноты.

Задания. Сочинение двухголосных первоначальных соединений, дающих зеркальное производное.

Т е м а 13. Многоголосие. Двойная имитация. Двойной канон

Особенности контрапунктирования в четырех- и пятиголосии. Гармонические возможности. Двойные и тройные задержания.

Неоднотемная имитация. Мелодико-ритмический контраст тем. Порядок вступлений, возможность перестановок тем при имитировании. Выразительные возможности, применение в художественной литературе. Двойной канон. Применение подвижного контрапункта. Использование в художественной литературе.

Практические указания. Каденции в многоголосии. Рекомендуемый порядок вступлений и интервалы вступлений в двойной имитации, в двойном каноне.

Задания. Сочинение четырехголосной имитации простой, двойной, двойного канона I разряда.

Т е м а 14. Контрапунктические нормы свободного стиля

Свободный стиль как художественно-историческое явление, как учебная дисциплина. Условия выполнения письменных работ (мажор и минор, употребительные размеры и длительности, предназначение для фортепиано, органа, струнных инструментов, черты мелодики и ритма).

1. Проходящие и вспомогательные звуки в свободном стиле. Скачковые и брошенные вспомогательные.

Практические указания. Использование проходящих и вспомогательных диссонансов: а) при неподвижном, б) при движущемся контрапунктирующем голосе в двух- и в трехголосии. Возможность перенесения очередного следующего проходящего звука скачком на септиму в противоположном направлении.

Задания. Присочинение контрапункта к заданному голосу с использованием проходящих. Полифоническое оформление заданной мелодии в форме периода с использованием проходящих. При сочинении противосложения с проходящими в имитации на заданную и сочиненную тему. Сочинение 2—3 вариаций на бас, содержащий вспомогательные и проходящие звуки. Сочинение двухголосного канона со скачковыми вспомогательными. Сочинение трехголосной имитации на заданную тему, содержащую брошенные и скачковые вспомогательные.

2. Задержания приготовленные, неприготовленные Особенности разрешения (нисходящие, восходящие, через вспомогательный к ноте задержания, через скачковый вспомогательный к ноте разрешения, различные формы запаздывающих разрешений). Диссонирующее приготовление. Переход диссонирующего задержания в новый диссонанс. Двойные задержания в трехголосии.

Задания. Сочинение канона в обращении с дополнительным нижним голосом с применением восходящих и нисходящих разрешений приготовленных задержаний. Сочинение двух- и трехголосных имитаций с применением разного рода неприготовленных задержаний. Сочинение двухголосного канона с применением всех видов диссонансов. Присочинение к этому канону третьего голоса, дающего двойные задержания. Сочинение имитации с применением запаздывающих разрешений. Сочинение канонов двух- и трехголосных, содержащих переход диссонирующего задержания в новый диссонанс

Тема 15. Вертикально-подвижной контрапункт в свободном стиле

Условия написания первоначального соединения в связи с особенностями использования диссонансов в свободном стиле (в частности, применение восходящих разрешений). Применение сексты в двойном контрапункте дуодецимы.

Задания. На заданные темы написание ответов и противосложений (по 2—3 к каждому ответу) в двойном контрапункте.

Тема 16. Фуга

Определение фуги. Историческое развитие фуги. Цикл прелюдия — fuga. Fuga в эпоху И. С. Баха. Развитие фуги в творчестве венских классиков; взаимодействие с гомофонными формами. Новизна трактовки композиторами XIX — нач. XX вв. Fuga в музыке 1-й пол. XX в. Применение и значение фуги.

Основные композиционные элементы фуги

1. Тема, ее значение в форме. Каденция. Темы контрастные и однородные. Строение. Тонально-гармонические особенности. Скрытое голосоведение. Кодетта. Возможные изменения темы в последующих проведениях.

Ответ реальный и тональный. Субдоминантовый ответ. Момент вступления ответа. Преобразования в ответе. Ответы в нетрадиционные интервалы.

Противосложение. Переход темы в противосложение. Мотивное содержание. Гармонические свойства. Противосложение удержанное и используемое единожды.

Задания, а) Анализ тем, ответов, противосложений в фугах И. С. Баха, Генделя, композиторов венской классической школы, композиторов XIX — 1-й пол. XX вв. б) Сочинение двух — четырехтактных тем. Нахождение ответов на заданные темы (в т. ч. на темы И. С. Баха) и сочинение противосложений к ним. Нахождение ответов и написание противосложений на сочиненные темы.

2. Определение интермедии. Тематическое содержание, строение интермедий, расположение и роль их в фуге.

Определение стретты. Расположение и роль стретт в фуге.

Задания. Определение пригодности сочиненных тем для получения стретт. Сочинение двух- и трехголосных стретт.

Части фуги

1. Экспозиция. Порядок вступлений. Экспозиционные интермедии. Дополнительное проведение. Контрэкспозиция.

Задания. Анализ экспозиционных частей фуг Баха. Написание трехголосных экспозиций на сочиненные (дающие стретты) темы.

2. Развивающая часть формы фуги. Имитационно-контрапунктические и гармонические средства развития. Одиночные и групповые проведения темы. Тональные планы развивающих частей.

Реприза фуги, ее строение, тонально-гармонические особенности. Плотность изложения при окончании.

Практические указания. Порядок сочинения фуги. Оформление письменных работ.

Задания. Сочинение трехголосных трехчастных фуг.

Разновидности формы фуги

Наиболее общие признаки объединения и разграничения частей в фуге. Признаки окончания экспозиционной и начала развивающей части, окончания развивающей и начала завершающей части. Трехчастная и двухчастная формы фуги. Разновидности трехчастной формы (рондообразные фуги). Однотональная (или одноладовая) фуга в эпоху И. С. Баха. Многотемная фуга, ее разновидности.

Определения фугетты, фугато. Использование в художественной практике.

Задания. Анализ клавирных, органных, хоровых, оркестровых фуг И. С. Баха и других композиторов.

Тема 17. Полифонические вариации

Определение полифонических вариаций. Способы полифонического варьирования. Группировка вариаций, завершение вариационного цикла. Объединение полифонических и неполифонических вариаций в вариационном цикле. Полифонические вариации на *basso ostinato*, на выдержанную мелодию.

Задания, а) Анализ художественных образцов, б) Сочинение вариаций на *basso ostinato*.

Тема 18. Смешанные гомофонно-полифонические формы

Определение смешанных гомофонно-полифонических форм. Их распространение в творчестве Моцарта и Бетховена, развитие в музыке XIX—XX вв. Сонатная форма, содержащая свойства фуги — наиболее распространенный тип смешанной формы. Черты гомофонных форм в фуге.

Задания. Анализ художественных образцов.

Тема 19. Гетерофония. Полифония народной песни

Определение гетерофонии. Гетерофония в фольклорных образцах, в профессиональном музыкальном творчестве. Разнообразие полифонических явлений в музыкальном творчестве народов СССР. Старинные полифонические традиции в музыке Прибалтики. Особенности грузинского многоголосия. Особенности русской подголосочной полифонии, их зависимость от местных традиций. Влияние народной полифонии на профессиональное композиторское творчество.

Задания. Анализ художественных образцов.

Тема 20. Основные сведения из истории полифонии

Полифония средневековья. Раннеполифоническая эпоха; органум, мотет. Музыкальное искусство XIV в.; изоритмический мотет, качча, мадригал.

Полифония Возрождения. Франко-фламандская школа, ее представители. Римская и венецианская школы. Основные жанры. Общая характеристика стиля.

Полифония Нового времени. Полифония барокко, общая характеристика стиля. Полифония в музыке венских классиков; новизна применения. Взаимодействие полифонии и гармонии в искусстве XIX - XX вв.; новые полифонические средства и приемы. Полифония в русской музыке XIX — XX вв. Усиление значения полифонии в искусстве XX в.; взаимодействие с новыми языковыми средствами.

Контроль и учет успеваемости

Требования к дифференцированному зачету

1. Выполнение проверочного задания по последним темам.
2. Наличие полного объема работ по пройденным в семестре приемам полифонической техники.
3. Анализ музыки строгого стиля.
4. Рассказ основных тем курса с примерами из музыкальной литературы (двух-, трёх-, четырёхголосие строгого письма, имитация, виды имитаций, сложный контрапункт и его разновидности).

Контрольные требования к дифференцированному зачету

1. Письменные работы:
написание экспозиции фуги;
наличие фуг, сочинённых в течение семестра.
2. Устный экзамен.

Примерные теоретические вопросы

Сравнительная характеристика строгого и свободного письма.

Мелодия в строгом стиле.

Простой контрапункт в двух-, трёх-, четырёхголосии.

Имитация. Виды имитаций.

Канон и его разновидности.

Способы преобразования полифонической темы.

Сложный контрапункт и его разновидности.

Бесконечный канон и каноническая секвенция.

Тема фуги

Ответ и противосложение в фуге.

Интермедия в фуге.

Экспозиционный раздел фуги.

Развивающий раздел и реприза фуги.

Сложные (двойные и тройные) фуги.
Фугато, фугетта, ричеркар, инвенция.
Смешанные гомофонно-полифонические формы.

Примерный список произведений для анализа.

Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. I, фуги: fis-moll, cis-moll, B-dur; II т., фуги: c-moll, Es-dur, e-moll.
Моцарт В.А. Реквием, Kyrie eleison; Месса c-moll, №1; симфония «Юпитер», финал.
Бородин А.П. Квартет №1, 2-я часть.
Чайковский П.И. Фортепианное трио, фуга.
Римский-Корсаков Н.А. Три фуги на русские темы.
Хиндемит П. «Ludus tonalis», фуги in c, in g.
Мясковский Н.Я. Полифонические наброски: фуги b-moll, fis-moll.

Образцы вопросов

1. Смешанные гомофонно-полифонические формы.
2. Бах И.С. Трёхголосная инвенция f-moll.

II

1. Наиболее употребительные виды двойного контрапункта.
2. Чайковский П.И. Струнная серенада, 3-я часть.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

В перечень учебно-методических документов обеспечивающих освоение курса входит:

Рабочая программа дисциплины Анализ музыкальных произведений.

Информационное обеспечение – нотные материалы, учебная литература.

5. 1. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной практике

Информационные технологии

31. Персональный компьютер
32. Монитор
33. Аудиосистема
34. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

Консультант Плюс

6. Материально-техническое обеспечение практики

Для изучения учебной практики «Полифония» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.07 «Теория музыки» используются:

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиоколонки).

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиоколонки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

7. Методические рекомендации для преподавателей

В программе определён объём теоретических сведений, подкреплённых педагогом примерами из литературы, знание которых обязательно для учащихся. Теоретические сведения и положения необходимы для ответов на семинарских занятиях, контрольных уроках и государственном экзамене, а также используются при полифоническом анализе.

Основной формой усвоения теоретических положений и приёмов являются письменные упражнения, весь объём которых должен быть представлен на контрольный урок в седьмом семестре, а также к итоговому экзамену. От качества выполнения письменных упражнений зависит итоговая оценка по предмету.

В темах №1-13 предполагаются упражнения в строгом стиле, в темах №17-22 – в свободном стиле.

Письменные задания предусматривают развитие навыков сочинения:

- в строгом стиле: одноголосных мелодий, контрапунктов к заданным и сочинённым мелодиям (в двух и трёхголосии), имитаций (двух – четырёхголосных), канонов (двух и трёхголосных), форм, требующих применения сложного контрапункта

(бесконечных канонов и канонических секвенций первого и второго разрядов, соединений в тройном и обратимом контрапункте), ричеркаров (двух и трёхголосных).

- в свободном стиле: одноголосных тем, контрапунктических соединений, имитаций и канонов в простом и сложном контрапункте, вариаций на выдержанный бас, трёхголосных фуг с применением стретт и удержанного противосложения, либо сложных фуг с соединением тем.

Письменные работы в строгом стиле должны выполняться, помимо басового и скрипичного, в теноровом и альтовом ключах, знания которых вырабатываются в курсах элементарной теории музыки и сольфеджио.

Исторические сведения по строгому и свободному стилю желательно разграничить по семестрам, в соответствии со стилевыми нормами упражнений и полифонического анализа.

Полифонический анализ – обязательная форма работы на всех уроках, как в первом, так и во втором полугодии.

В первом полугодии целесообразно работать в аналитическом плане с хрестоматией по полифоническому анализу Ф. Мюллера, где музыкальные примеры расположены соответственно различным приёмам полифонической техники, а также разнообразным нотным материалом музыки строгого стиля.

Во втором полугодии аналитическая работа становится более обширной. Главным объёмом анализа являются сочинения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, также мастеров второй половины XVIII – XIX веков. Необходимы примеры музыкальных произведений XX века зарубежных и русских композиторов при условии разъяснения педагогом гармонических особенностей этих сочинений.

Аналитическая работа выполняется как устно, так и письменно в виде анализа отдельных сочинений, а также обобщения различных приёмов в полифонических сочинениях различных композиторов. Устные анализы подобного рода выполняются на семинарских занятиях, письменные - возможны в домашних занятиях и как форма контроля владения аналитическими приёмами на групповом уроке с последующим разбором работ. Данные навыки необходимы не только в текущих занятиях, но и на государственном экзамене, где один из вопросов представляет собой полифонический анализ.

Темы таких работ могут быть весьма многообразны:

2. Одна из фуг И.С. Баха, Шостаковича, Хиндемита, Щедрина, Шумана, Глинки, Франка и др.
3. Сравнительный анализ тематической работы в фугах одного автора и различных авторов.
4. Смешанные гомофонно-полифонические формы в творчестве Моцарта, Бетховена, Берлиоза, Танеева и др.

Цель домашних работ – формирование аналитических навыков и стимулирование музыкально-научных интересов.

Время групповых занятий предназначено для прохождения теоретической и исторической частей курса, для показа педагогом образцов полифонического анализа, а также контрольных работ (в основном в первом полугодии) по различным приёмам полифонической техники.

Время индивидуальных занятий используется для проверки домашних письменных работ и аналитических заданий.

Поскольку fuga есть высшая полифоническая форма, ей уделяется основное внимание при полифоническом анализе во втором полугодии. Аналитическую работу следует начинать с составления внешней формы-схемы, с графического изображения fugи. Именно схема помогает учащимся проникнуть в детали полифонической техники, выявить второй план в формообразовании, почувствовать логику и красоту архитектоники в fugе. За составлением схемы следует расшифровка, детальный анализ, происходящий, как правило, по определённым плану.

План анализа fugи может быть следующим

I. Тема fugи:

а. Жанровая характеристика темы, её образное содержание.

б. Тип темы, её интонационное и ритмическое содержание (контрастная – однородная, однотональная – модулирующая, диатоническая – с альтерационным и модуляционным хроматизмом).

в. Скрытое голосоведение в теме.

II. Модификация темы в fugе:

а. Интонационные, ритмические, метрические изменения.

б. Преобразования темы (увеличение, уменьшение, обращение, ракоход, комбинированные приёмы).

в. Стреттные проведения.

г. Тональный план проведения темы.

III. Ответ (тональный – реальный, плагальный – автентический, иная тональность ответа).

IV. Противосложение:

а. Материал противосложения (близкий теме – контрастный).

б. Тип противосложения (удержанное – неудержанное), показатель сложного контрапункта при удержанном противосложении.

V. Интермедии

а. Тематизм интермедий.

б. Полифонические приёмы (простая секвенция, каноническая секвенция, сложный контрапункт, бесконечный канон и др.).

в. Соотношение интермедий и их роль в fugе.

г. Тональное развитие в интермедиях.

VI. Форма fugи, связь с содержанием.

VII. Выводы.

При наличии плана полифонического анализа учащимся легче работать с музыкальным материалом, сравнивать различные стили, те или иные приёмы, свойственные разным авторам. Но из-за схематичности изложения не должна теряться содержательная сторона музыки. Всегда необходимо помнить ради какой цели

музыкальный язык сочинения подвергается “раскладыванию” на составные части. После анализа должен следовать синтез, выводящий на более высокий уровень обобщения.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Выработка навыков полифонической техники требует еженедельного своевременного выполнения письменных домашних заданий. Учащиеся должны внимательно изучить лекционный теоретический материал и на основании заданий, приведенных в качестве примера в классе, отработать тот или иной приём полифонической техники. Необходимо помнить о естественности движения голосов, их выразительности, при этом следует придерживаться стилистических норм, присущих эпохе. После выполнения письменного задания нужно непременно сыграть его на инструменте, проверив на слух качество звучания, его музыкальность.

Задания по полифоническому анализу выполняются к каждому занятию. Систематичность в данной работе способствует лучшему усвоению материала.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

4. Громова, О.В. Дмитрий Шостакович - Пауль Хиндемит: параллели и пересечения / О.В. Громова. — 137 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=354.

5. Бренинг, А. Образцы письменных работ по полифонии строгого стиля : учебно-методическое пособие для студентов по специальностям "Теория музыки и композиции", "Музыковедение" / А. Бренинг. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2015. — 86 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72113>. — ISBN 979-0-706385-22-8.

6. Танеев, С. Учение о каноне / С. Танеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 160 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/90832>.

9.2. Дополнительная литература

4. Кузнецов, И.К. 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.

Бараш, Е.В. Эдисон Денисов "Es ist genug" сонорное прочтение хора 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

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
ИНСТРУМЕНТОВКА**

**специальность
53.02.07. Теория музыки**

**Уровень образования
среднее профессиональное образование-программа подготовки
специалистов среднего звена**

**Квалификация
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,
ОРГАНИЗАТОР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной практики «**Инструментовка**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности **53.02.07. Теория музыки**.

1. Цель и задачи курса.

Целью учебной практики «Инструментовка» (далее – практика) является подготовка выпускников музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07. Теория музыки.

Задачей курса является обучение студентов навыкам инструментовки, аранжировки, переложения и чтения партитур в контексте стиля, жанра и оркестрового состава.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

По итогам освоения учебной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать: основные принципы будущей профессии
		Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: навыками интереса к будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Знать: принципы организации собственной деятельности
		Уметь: определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
		Владеть: навыками организации собственной деятельности, методами и способами выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Знать: принципы решения задач в нестандартных ситуациях
		Уметь: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения задач в нестандартных ситуациях

		ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Знать: принципы анализа и поиска информации для решения профессиональных задач
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
		Владеть: навыками анализа и поиска информации для решения задач профессионального и личностного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
		Владеть: навыками информационно-коммуникационных технологий
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Знать: принципы эффективной работы в коллективе
		Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством
		Владеть: навыками управления персоналом, эффективной работе в коллективе, принципами коммуникативной деятельности
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их	Знать: принципы организационного процесса и целеполагания

	работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Уметь: ставить цели, организовывать и контролировать работу подчиненных
		Владеть: навыками управления коллективом, навыками принятия ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития
		Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием
		Владеть: навыками планирования и компетентностью в плане выбора необходимого времени для повышения квалификации
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Знать: принципы современных технологий
		Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
		Владеть: навыками современных технологий в профессиональной деятельности
ПК 2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.	Знать: актуальные лекционно-концертные программы
		Уметь: разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей
		Владеть: навыками и принципами разработки лекционно-концертных программ

ПК 2.5	Владеть культурой письменной и устной речи, профессиональной терминологией	Знать: профессиональную терминологию. Уметь: грамотно излагать мысли Владеть: навыками устной и письменной речи
ПК 2.6	Осуществлять лекционно - концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи	Знать: принципы лекционно-концертной работы. Уметь: осуществлять лекционную концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи. Владеть: навыками лекционно-концертной работы лекционно-концертной работы.
ПК 2.7	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства	Знать: формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства. Уметь: осуществлять связь с общественностью с целью музыкального просветительства. Владеть: формами связей с общественностью с целью музыкального просветительства
ПК 2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.	Знать: принципы теоретического и исполнительского анализа музыкальных произведений Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения Владеть: навыками применения базовых теоретических знаний в процессе работы над концертными программами.
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными	Знать: принципы корректорского и редакторского дела

	текстами.	Уметь: работать с музыкальными и литературными текстами, используя корректорские и редакторские навыки
		Владеть: корректорскими и редакторскими навыками
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.	Знать: базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов,
- самостоятельная работа обучающегося – 45 часов.

Время изучения: 2 - 3 семестры.

Курс включает в себя практические занятия (2 часа в неделю).

В промежуточной аттестации (дифференцированный зачет в конце 2 семестра) выставляется единая оценка по практике.

Освоение программы курса предполагает следующие виды работы:

Оркестровка (занятия индивидуальные) – выполнение письменных заданий, в том числе входящих в индивидуальный проект, предполагающих переложение фортепианной музыки для разных составов ансамбля/оркестра.

Работа с нотным текстом (занятия практические) – чтение с листа симфонических и ансамблевых партитур согласно программным требованиям, а также практический анализ оркестровой фактуры в связи со стилем того или иного композитора.

Все виды и методы отчетности и оценки результатов изучения курса направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. Могут быть использованы виды и методы отчетности: внутриурочные, внутрисеместровые, семестровые. Рекомендуемые виды отчетности:

Оркестровка:

внутриурочная – проверка письменных заданий по инструментовке или аранжировке.
семестровая – дифференцированный зачет по Инструментовке

Работа с нотным текстом:

Внутриурочная – чтение с листа фрагментов ансамблевых и симфонических партитур
Семестровая – дифференцированный зачет по Инструментовке (2 семестр)

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля(программный минимум, зачётно-экзаменационные требования)

Работа с нотным текстом

Примерный тематический план

№№ тем	Наименование разделов и тем
1 раздел	
1.	Игра партитур для струнного квартета. Струнные смычковые инструменты. Переложение фортепианных произведений для струнной группы. Анализ партитур для струнного квартета.
2.	Игра партитур с использованием транспонирующих инструментов деревянной духовой группы. Переложение для деревянных духовых инструментов. Анализ партитур для струнного оркестра
3.	Медные духовые инструменты. Игра партитур для духового ансамбля. Анализ партитур для духового ансамбля. Переложения для медных духовых инструментов
4	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
2 раздел	
5.	Ударные инструменты в малом симфоническом оркестре. Анализ партитур малого и большого симфонического оркестра. Переложения для малого состава симфонического оркестра.
6	Анализ партитур народного оркестра. Инструменты русского народного оркестра.
7	Арфа, челеста в малом симфоническом оркестре. Анализ партитур.
8	Игра партитур для эстрадного оркестра. Анализ партитур для эстрадного оркестра.
9	Дифференцированный зачет

Программный минимум

Игра партитур для струнного квартета. Анализ партитур для струнного квартета
Игра партитур для струнного оркестра. Анализ партитур для струнного оркестра.

Игра партитур с использованием транспонирующих инструментов деревянной духовой группы. Анализ партитур для духового ансамбля. Игра партитур для духового ансамбля.

Игра партитур малого и большого симфонического оркестра. Анализ партитур малого и большого симфонического оркестра

Игра партитур народного оркестра. Анализ партитур народного оркестра.

Игра партитур для эстрадного оркестра. Анализ партитур для эстрадного оркестра.

Примерный перечень возможных образцов:

1. Квартеты

1. Гайдн. Квартеты ор. 76.
2. Бетховен. Квартеты ор. 18.
3. Моцарт. Струнные квартеты (по выбору).
4. Танеев. Струнное трио.
 2. Струнный оркестр.
5. Чайковский. Серенада для струнного оркестра.
6. Мясковский. Симфониетта ор. 32 №2.
7. Григ. «Пер Гюнт». Смерть Озе.
8. Григ. Сюита Из времен Хольберга.
9. Малер. Симфония №5. Adagietto.
 3. Транспонирующие инструменты. Духовой ансамбль.
10. Моцарт. Квинтет с кларнетом.
11. Бетховен. Трио для двух гобоев и английского рожка.
12. Вагнер. Опера «Валькирия» - фрагменты из 1 д.
13. Бизе. Детские игры.
14. Моцарт. Серенада для 13 духовых инструментов К361.
15. Чайковский. Вступление к опере «Иоланта».
16. Равель. Сказки Матушки Гусыни – Выход Красавицы и чудовища.
 4. Малый и большой симфонический оркестры.
17. Чайковский. Симфония №4. II часть.
18. Шостакович. Симфония №8. IV часть.
19. Бетховен. Симфония №9. III часть.
20. Малер. Симфония №6. III часть.
21. Бородин. Симфония №1. III часть.
22. Слонимский. Симфония №11. II часть.
23. Мясковский. Симфония № 27. I-II части.
24. Мясковский. Симфония № 25. I часть.
25. Вагнер. Траурный марш из оперы «Гибель богов».
26. Малер. Симфония №4. III часть.
 5. Народный оркестр.
27. Н. Будашкин. Лирическая сюита.
28. Н. Фомин. Обработки русских народных песен (выборочно).
29. В. Андреев. Вальс «Искорки», обработки р.н.п.
30. Ю. Шишаков. Русская рапсодия.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

- программа по учебной практике «УП.02.05. Инструментовка»;
- индивидуальные планы обучающихся по дирижированию и чтению хоровых партитур;
- зачётно-экзаменационные требования по курсу;

К информационному обеспечению относится рекомендуемая литература, список которой приводится в заключение программы.

5.1. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной практике

Информационные технологии

- 35. Персональный компьютер
- 36. Монитор
- 37. Аудиосистема
- 38. Доступ к интернету

Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office

Информационные справочные системы

Консультант Плюс

6. Материально-техническое обеспечение практики

Для изучения учебной практики «Инструментовка» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.07 Теория музыки используются:

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин для занятий семинарского типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); музыкальным инструментом (фортепиано), демонстрационным оборудованием (телевизионная панель, аудиокolonки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: библиотека, читальный зал, помещения для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

7. Методические рекомендации по изучению курса преподавателям.

Основной целью курса является становление творческого и самостоятельного музыкального мышления студента.

В процессе обучения, преподавателю следует опираться на творческое понимание значения понятия «метод преподавания». На занятиях работу следует строить так, чтобы студент как можно раньше осознал, что главной целью обучения, основанного на приобретении определенного комплекса знаний и умений под руководством педагога,

является пробуждение его познавательных и творческих сил, формирование интеллектуальной и эмоциональной инициативы, становления профессионально-значимых качеств.

Необходимо, чтобы учебные занятия строились на принципах диалогического общения и межличностной коммуникации между педагогом и студентом, что является основополагающим фактором повышения эффективности педагогического процесса. В ходе реального диалога у студента более активно происходит процесс формирования мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков.

Следует также обратить особое внимание на структурную чёткость при проведении учебного занятия - это равномерное распределение времени на разные виды деятельности: работа над новым материалом, проверка домашнего задания, чтение с листа, проведение репетиционной работы, моделирование самостоятельных занятий студента. Важным направлением в педагогическом процессе является четкая постановка перед студентом конкретных задач, промежуточных этапов и конечной цели его профессионального совершенствования в процессе освоения практики.

Единство музыкально-художественного, технического, диалогического и коммуникативного подходов в обучении; постепенность и последовательность накопления знаний, умений и навыков; сочетание различных форм учебной работы, а также воспитание и развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов, – является важнейшим принципом музыкальной педагогики. В процессе вузовских занятий в классе фортепиано открываются широкие возможности для формирования всесторонне образованного, подготовленного к всесторонней деятельности музыканта.

Аудиторные занятия по инструментовке должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы на уроке. При подборе учебного материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого – к сложному» и доступность восприятия одним или небольшой группой студентов определенного уровня. Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема информации.

На протяжении всего курса преподавателю необходимо приучать студентов к естественному восприятию неразрывно-органической взаимосвязи технических и художественных возможностей всех инструментов симфонического оркестра. Только раскрывая огромный выразительный потенциал каждого слагаемого оркестрового звучания, можно прийти к полному и подлинному знанию инструмента и его свойств. Для достижения этой цели очень ценным и полезным будет взять за правило ежеурочное прослушивание только что изученных инструментов в записи и «вживую».

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Основной целью самостоятельной работы является закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков, а также приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

При самостоятельной работе особое внимание следует уделять транспонирующим инструментам как наиболее сложным в процессе освоения группы деревянных и медных духовых инструментов. Полезно закреплять знание транспонирующих инструментов с помощью чтения отдельных партий в партитурах с одновременным определением

конкретной фактурной функции, выполняемой данным голосом и его взаимосвязи с другими компонентами оркестровой ткани.

Для более тщательного знакомства со звуковыми свойствами изучаемых инструментов необходимо широко пользоваться многочисленными интернет-ресурсами, предлагающими богатый иллюстративный материал. Для «живого» знакомства с инструментом полезно также посещать занятия специального класса.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. В связи с этим, например, рекомендуется постоянно работать над выполнением задач по инструментоведению, проводить самостоятельный анализ предложенных преподавателем оркестровых партитур и их фрагментов, регулярно обращаться к специальной литературе. При самостоятельной работе следует уделять внимание анализу партитур с обязательным прослушиванием нотного материала. При анализе партитур, кроме разбора формы произведения, студент должен выполнить детальный анализ каждого раздела формы. Необходимо рассмотреть тип фактуры, функциональные особенности строения каждой оркестровой группы, количество голосов и их тесситуру, инструментарий в пределах данного эпизода и распределение его по функциям музыкальной ткани, приемы изложения мелодии, баса, гармонии, выразительные значения видов фактуры, роль тембрового или фактурного варьирования.

9. Перечень учебной литературы

9.1. Основная литература

7. 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.

8. Маковский, Э.С. Оркестровая фактура : Методическая разработка для преподавателей класса инструментовки по специальности 070102.52 "Инструментальное исполнительство" / Э.С. Маковский. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 30 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=317.

9.2. Дополнительная литература

5. 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&fDocumentId=110.

6. 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>.