

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО УГСН
53.00.00 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

**Примерная основная образовательная программа
(ПООП)**

**«Дирижирование оперно-симфоническим
оркестром»**

Направление подготовки (специальность)
53.04.04 Дирижирование

Уровень высшего образования
Магистратура

Разработчик ПООП: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных»

Зарегистрировано в государственном реестре ПООП под номером _____

2019 год

Структура ПООП

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
1.1. Назначение примерной основной образовательной программы.....	4
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП.....	4
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП.....	5
Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 53.04.04 ДИРИЖИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАГИСТРАТУРА	
2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательных программ.....	5
2.2. Формы получения образования и формы обучения.....	5
2.3. Нормативно установленный объем образовательных программ.....	5
2.4. Нормативно установленные сроки освоения образовательных программ.....	5
2.5. Рекомендованный перечень направленностей (профилей) образовательных программ в рамках направления подготовки 53.04.04 Дирижирование.....	6
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ	
3.1. Области профессиональной деятельности выпускников.....	6
3.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников.....	6
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам).....	7
3.4. Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами задач профессиональной деятельности выпускников.....	8
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части	
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.....	9
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.....	13
4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.....	18
4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.....	24
Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП	
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы.....	29
5.2. Рекомендуемые типы практики.....	29
5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный график.....	31
5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик.....	36
5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике.....	265
5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации.....	265
Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП	
6.1. Методы и средства организации и реализации образовательной деятельности по ОПОП.....	268
6.2. Кадровое обеспечение образовательной программы.....	270
6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы.....	271

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 53.04.04 Дирижирование.....	273
Приложение 2 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование	276

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы

Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПООП ВО) по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование является системой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки и рекомендуемой вузам для использования при разработке основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование в части:

1. компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
2. содержания и организации образовательного процесса;
3. ресурсного обеспечения реализации ОПОП;
4. государственной итоговой аттестации выпускников.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (уровень высшего образования – магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года №817 (далее – ФГОС ВО);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года №301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам

- бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- з.е. – зачетная единица
- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
- ОТФ - обобщенная трудовая функция
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе магистратуры по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование
- ПК – профессиональные компетенции
- ПООП – примерная основная образовательная программа
- ПС – профессиональный стандарт
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФЗ – Федеральный закон
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
- ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 53.04.04 ДИРИЖИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАГИСТРАТУРА

2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательных программ:

Магистр

2.2. Формы получения образования и формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная.

2.3. Нормативно установленный объем образовательных программ:

120 зачетных единиц.

2.4. Нормативно установленные сроки освоения образовательных программ:

при очной форме обучения – 2 года,

при очно-заочной форме обучения – от 2 лет и 3 месяцев до 2,5 лет.

при заочной форме обучения – от 2 лет и 3 месяцев до 2,5 лет.

2.5. Рекомендованный перечень направленностей (профилей) образовательных программ в рамках направления подготовки

53.04.04 Дирижирование:

- Дирижирование академическим хором
- Дирижирование оркестром народных инструментов
- Дирижирование оркестром духовых инструментов
- Дирижирование оперно-симфоническим оркестром
- Певческое хоровое искусство

Образовательная организация вправе устанавливать и другие направленности (профили) образовательных программ.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников:

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, в сфере научных исследований);

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурно-просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

3.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:

культурно-эстетическая среда; произведения музыкального искусства; авторы произведений музыкального искусства; творческие коллективы и исполнители; учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома культуры и т.д.), профессиональные ассоциации, средства массовой

информации; образовательные организации среднего профессионального и высшего образования, различные категории обучающихся.

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам):

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий:

- проведение репетиционной работы с творческими коллективами;
- дирижирование хорами, оркестрами, ансамблями;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов;
- формирование репертуара творческих коллективов;
- выстраивание драматургии концертной программы;

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

- преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (искусства дирижирования) в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования;
- планирование учебного процесса, развитие у обучающихся творческих способностей, изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития;
- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;
- применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-сложившихся педагогических методик;
- разработка новых педагогических технологий;

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский

- осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства;
- участие в проведении пресс-конференций, различных PR-акций;
- осуществление консультаций при подготовке творческих проектов области музыкального искусства;

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

- самостоятельное определение исследовательской проблемы в области музыкального искусства;

- выполнение научных исследований путем использования основных приемов поиска и научной обработки данных;
- осуществление оценки теоретической и практической значимости результатов проведенного исследования;

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий

- руководство творческими коллективами (профессиональными, самодеятельными / любительскими);
- осуществление функций специалиста, менеджера, референта, консультанта в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества и др.), в творческих союзах и обществах;
- осуществление функций руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в учреждениях культуры (театры филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах, в образовательных организациях среднего профессионального образования;
- работа с авторами (композиторами, поэтами, аранжировщиками и др.);
- организация творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий).

3.4. Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами задач профессиональной деятельности выпускников:

- Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Минтруда России от 08 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015, № 38993)

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.1

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
		<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
		<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;

		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>Командная работа и лидерство</p>	<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;

		<ul style="list-style-type: none"> – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Коммуникация	<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-

		<p>информационного и рекламного характера;</p> <ul style="list-style-type: none"> — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты.
<p>Межкультурное взаимодействие</p>	<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). <hr/> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <hr/> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать <p style="text-align: right;">с</p>

		представителями различных культур.
		<i>Владеть:</i> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье сбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<i>Знать:</i> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
		<i>Уметь:</i> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
		<i>Владеть:</i> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.2

Категория	Код и наименование	Индикаторы достижения
-----------	--------------------	-----------------------

компетенции	компетенции	компетенции
История и теория музыкального искусства	<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей

		<p>музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального искусства неизвестного современного сочинения с возможностью его
--	--	---

		технической идентификации.
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
		<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
		<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
Музыкальная педагогика	ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<i>Знать:</i> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства

		<p>организации и управления педагогическим процессом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования
--	--	--

		<p>педагогической работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.3.

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий

<p>Дирижирование хорами, оркестрами, ансамблями</p>	<p align="center">ПКО-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами- 	<p>Дирижирование хорами, оркестрами, ансамблями</p>
---	---	--	---

		профессионалами; – профессиональной терминологией.	
Практическое освоение репертуара творческих коллективов; Выстраивание драматургии концертной программы; Формирование репертуара творческих коллективов;	ПКО-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	Практическое освоение репертуара творческих коллективов; Выстраивание драматургии концертной программы; Формирование репертуара творческих коллективов;
		<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией. 	
<p>Проведение репетиционной работы с творческими коллективами</p>	<p>ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность; – выполнять практические задания по переложению партитур для различных 	<p>Проведение репетиционной работы с творческими коллективами</p>

		<p>исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией. 	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический			
Преподавание профессиональных	ПКО-4 Способен проводить учебные занятия по	<i>Знать:</i> – цели, содержание, структуру образования дирижера;	ПС 01.004

<p>дисциплин в области музыкального искусства (искусства дирижирования) в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования;</p> <p>Планирование учебного процесса, развитие у обучающихся творческих способностей, изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития;</p> <p>Выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;</p> <p>Применение при</p>	<p>профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>– технологические и физиологические основы дирижерских движений;</p> <p>– основы функционирования дирижерского аппарата;</p> <p>– подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки;</p> <p>– основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур;</p> <p>– специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам;</p> <p>– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;</p> <p>– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;</p> <p>– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;</p>	
--	--	--	--

<p>реализации учебного процесса лучших образцов исторически-сложившихся педагогических методик;</p> <p>Разработка новых педагогических технологий;</p>	<p>– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;</p> <p>– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;</p> <p>– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– методиками преподавания профессиональных дисциплин.</p>

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.4.

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский			
Самостоятельное определение исследовательской проблемы в области	ПК-1 Способен самостоятельно определять проблему и	<i>Знать:</i> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу;	Анализ отечественного и зарубежного опыта

<p>музыкального искусства; Выполнение научных исследований путем использования основных приемов поиска и научной обработки данных; Осуществление оценки теоретической и практической значимости результатов проведенного исследования;</p>	<p>основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p>– дефиниции основных музыковедческих терминов;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства. 	
<p>Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий</p>			

<p>Руководство творческими коллективами (профессиональными, самодеятельными / любительскими);</p> <p>Осуществление функций специалиста, менеджера, референта, консультанта в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества и др.), в творческих союзах и обществах;</p> <p>Осуществление функций руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в</p>	<p>ПК-2</p> <p>Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности; 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
---	--	---	--

<p>учреждениях культуры (театры филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах, в образовательных организациях среднего профессионального образования;</p> <p>Работа с авторами (композиторами, поэтами, аранжировщиками и др.);</p> <p>Организация творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий)</p>		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства. 	
Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский			
<p>Осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными</p>	<p>ПК-3</p> <p>Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

<p>организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства;</p> <p>Участие в проведении пресс-конференций, различных PR-акций;</p> <p>Осуществление консультаций при подготовке творческих проектов области музыкального искусства</p>	<p>заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p>исполнительских коллективов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов. 	
--	---	---	--

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы

Объем обязательной части рекомендуется установить в диапазоне от 45 до 55 процентов. В состав обязательной части должны быть включены дисциплины, направленные на формирование всего комплекса общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций.

5.2. Рекомендуемые типы практики

Образовательная программа включает учебную и производственную практику. В состав учебного плана рекомендуется включить следующие типы учебной и производственной практики, направленные на формирование компетенций, связанных с двумя приоритетными типами задач профессиональной деятельности выпускников – художественно-творческим и педагогическим:

Учебная практика

- Педагогическая практика
- Исполнительская практика

Производственная практика

- Педагогическая практика
- Работа с хором / Работа с оркестром
- Преддипломная практика
- Научно-исследовательская работа

Учебная исполнительская практика представляет собой род практических занятий, ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и навыков. В рамках проведения данного типа практики обучающиеся выступают как ассистенты дирижера, участвуя в репетиционной работе учебного или профессионального исполнительского коллектива, являющегося базой практики.

Учебная педагогическая практика проводится в пассивной форме: обучающиеся должны посетить определенной количество занятий по «Дирижированию», «Чтению партитур», «Методике преподавания профессиональных дисциплин» в образовательных организациях высшего образования.

Производственная педагогическая практика предполагает активную учебную работу студентов-практикантов с обучающимися по образовательным программам высшего образования по направлению

подготовки 53.03.05 Дирижирование. Производственная педагогическая практика должна проходить под руководством опытного преподавателя вуза и под руководством преподавателя образовательной организации, которая является базой практики.

Производственная практика «Работа с хором» / «Работа с оркестром» направлена на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика призвана привить студенту практические навыки работы с исполнительским коллективом. Базами практики могут быть учебные исполнительские коллективы вуза, исполнительские коллективы, функционирующие в театрах, филармониях, других учреждениях культуры.

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» проводится в целях практического ознакомления с правилами работы над научным исследованием. Призвана усовершенствовать навыки работы с научным текстом, закрепляемые в рамках преддипломной практики.

Преддипломная практика проводится в целях подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. Для прохождения преддипломной практики образовательное учреждение должно предоставить возможность обучающимся: активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения литературы и периодики по теме научной работы, участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, научных школах по своей и смежной тематике, выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, научных конференциях, использовать ресурсы Интернета при анализе результатов и определения областей их применимости к реальным задачам практической направленности.

		ПКО-1 ПКО-2															
Б.1.Б.4	Чтение и анализ партитур	ОПК-1 ОПК-2 ПКО-2 ПКО-3	5						x	x	5					1	2
Б.1.Б.5	Методика преподавания профессиональных дисциплин	УК-1 УК-2 УК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПКО-4 ПК-2 ПК-3	6						x	x	6						2
Б.1.В.	Часть формируемая участниками образовательных отношений		33														
Б.1.В.1	Эстетика и теория искусства	УК-1 УК-5 ОПК-1	4						x	x	4					-	2
Б.1.В.2	Профессиональное музыкальное образование: история, теория, методология	УК-1 УК-2 УК-3 ОПК-3 ПК-3	3							x	3					-	2
Б.1.В.3	Методика научно-исследовательской работы	УК-1 ОПК-4 ПК-1	4						x	x	4					2	-
Б.1.В.4	Менеджмент в сфере культуры	УК-2 УК-3 ПК-2 ПК-3	4							x	2	x			2	-	3
Б.1.В.5	Инструментовка	УК-1 УК-2 УК-6 ОПК-1 ПКО-2	3						x	x	2	x			1	1,2,3	-
Б.1.В.6	Изучение симфонического оркестра	УК-1 ОПК-2 ПКО-3	2						x	x	2					-	2

Б.1.В.7	Методика репетиционной работы	УК-1 УК-2 УК-3 УК-6 ПКО-3	2							x	2				2	-
Б.1.В.8	Работа над музыкальным спектаклем	УК-1 УК-2 УК-3 УК-6 ПКО-2 ПКО-3	3						x	x	1	x	x	2	2	4
Б.1.В.9	Техника игры на струнных и духовых инструментах	УК-6 ОПК-2 ПКО-2 ПКО-3	2						x	x	2				-	2
Б.1.В.В.	Элективные дисциплины		6													
Б.1.В.Ф.	Факультативные дисциплины															
Блок 2	ПРАКТИКА		51													
Б.2.Б.	Обязательная часть		36													
Б.2.Б.П.У.	Учебная практика															
Б.2.Б.П.У.1	Педагогическая практика	ОПК-3 ПКО-4	10						x	x	10				2	
Б.2.Б.П.П.	Производственная практика															
Б.2.Б.П.П.1	Педагогическая практика	ОПК-3 ПКО-4	10									x	x	10		4
Б.2.Б.П.П.2	Работа с оркестром	УК-1 УК-2 УК-3 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3	5						x	x	2	x	x	3	1,2,4	3
Б.2.Б.П.П.3	Преддипломная практика	УК-1 ОПК-4 ПК-1	11									x	x	11	4	3
Б.2.В.	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		15													
Б.2.В.П.У.	Учебная практика															
Б.2.В.П.У.1	Исполнительская практика	УК-1 УК-2	10						x	x	4	x	x	6	2	4

		УК-3 ПКО-2 ПКО-3 ПК-3														
Б.2.В.П.П.	Производственная практика															
Б.2.В.П.П.1	Научно-исследовательская работа	УК-1 ОПК-4 ПК-1	5						x	x	5				1,2	-
Блок 3	Государственная итоговая аттестация		9													
Б.3.ГИА.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы		4											4		
Б.3.ГИА.2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (Дирижирование оперным спектаклем)		5											5		
ВСЕГО:			120	4320							68			52		

5.4. Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Примерная РПД	Страницы
1. Философия науки и искусства	37-50
2. Иностранный язык	51-60
3. Дирижирование	61-76
4. Чтение и анализ партитур	77-90
5. Методика преподавания профессиональных дисциплин	91-107
6. Эстетика и теория искусства	108-116
7. Профессиональное музыкальное образование: история, теория, методология	117-131
8. Методика научно-исследовательской работы	132-138
9. Менеджмент в сфере культуры	139-147
10. Инструментовка	148-161
11. Изучение симфонического оркестра	162-173
12. Методика репетиционной работы	174-189
13. Работа над музыкальным спектаклем	190-201
14. Техника игры на струнных и духовых инструментах	202-218
15. Учебная практика: педагогическая практика	219-225
16. Производственная практика: педагогическая практика	226-232
17. Производственная практика: Работа с хором / Работа с оркестром	233-243
18. Производственная практика: преддипломная практика	244-249
19. Учебная практика: исполнительская практика	250-258
20. Производственная практика: научно-исследовательская работа	259-264

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Философия науки и искусства

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Философия науки и искусства» – общенаучная подготовка магистрантов, формирование научного мировоззрения, профессионального мышления будущих специалистов; применение общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в познании и практической деятельности; обоснование основных принципов социально-политической, научной, нравственной, эстетической ориентации; развитие логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм;

Задачи дисциплины:

- раскрыть сущность науки в широком социокультурном контексте;
- рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации, глобальные тенденции смены научной картины мира, типы рациональности, системы ценностей, на которые ориентируется ученые;
- проанализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на современном этапе ее развития;
- ознакомить студентов с тенденциями исторического развития науки;
- способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения;
- содействовать выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> – методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; – философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества;
	<i>Уметь:</i> – формулировать и решать задачи, возникающие в ходе профессиональной деятельности; – выбирать необходимые методы изучения проблем профессиональной

	<p>деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики;
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные направления в развитии мировой философии; – представителей мировых философских школ, особенности их учений.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой ключевых понятий, используемых в философии; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — гуманитарные исследования по проблемам философии от древности до начала XXI века;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; — навыками систематизации и классификации материала

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	1,2

Контактная работа		66		
-------------------	--	----	--	--

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Предмет философии науки и исторические изменения его содержания. Эволюция подходов к анализу науки.

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции Философии науки в трудах К.Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.

ТЕМА 2. НАУКА В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. О многообразии форм знания. Научное и вненаучное знание. Научное знание как система, его особенности и структура.

Наука и философия. Наука и искусство. Классификация наук. Функции науки в жизни общества.

ТЕМА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ И ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ.

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия.

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: Оксфордская школа, Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы: Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Формирование технических наук.

Становление социальных и гуманитарных наук. Мироззренческие основания социально-исторического исследования.

ТЕМА 4. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, критерия их различия. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта.

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Развертывание теории как процесс решения задач. Математизация теоретического знания. Единство эмпирического и теоретического, теории и практики.

Основания науки и их структура. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.

Научная картина мира, ее исторические формы и функции. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.

Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация.

ТЕМА 5. ДИНАМИКА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ КАК ПРОЦЕСС ПОРОЖДЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ.

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема воздействия эмпирических фактов на основании науки.

Динамика научного знания: модели роста. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы развития научных понятий.

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач.

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.

ТЕМА 6. НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ. ТИПЫ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ.

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблема типологии научных революций. Внутродисциплинарные механизмы научных революций. Социокультурные предпосылки глобальных революций и типы научной рациональности. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития.

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ НАУКИ.

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Роль синергетики в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах и новые стратегии научного поиска.

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процессе выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки.

Новые этические проблемы к.ХХ-н.ХХIвв. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере.

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

ТЕМА 8. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Различные подходы к определению социального института науки.

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы, научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки. Научные школы. Подготовка научных кадров. Эволюция способов трансляции научных знаний. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Проблема государственного регулирования науки.

Профессиональная ответственность ученого. Ролевая структура научной деятельности. Ценностные и моральные установки «большой науки».

ТЕМА 9. ИСКУССТВО КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА.

Проблема определения искусства. Предмет философии искусства. Основные эстетические концепции (концепция прекрасного, гедонистическая теория, концепция отражения сущности).

Герменевтика — как метод понимания художественного произведения. Междисциплинарный характер исследований в философии искусства. Роль социума в определении художественного статуса произведения. Соотношение философии искусства, этики, эстетики и философии религии. Особенности интерпретации истории и теории искусства в современной западной философии (позитивизм, феноменология, экзистенциализм и постмодернизм).

Задачи философии искусства: познавательная, проективная, методологическая.

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКУССТВА

Религиозная концепция возникновения искусства. Искусство и магия. Игровая теория возникновения искусства. Теория подражания. Психологическая концепция происхождения искусства. Идеократическая теория. Лингвистическая и мелодическая теория. Гипотеза происхождения искусства из неискусства (антропологический подход). Социальные теории происхождения искусства. (К. Бюхер, Э.Гроссе). Современные гипотезы по проблеме происхождения искусства. Искусство и ремесло.

Виды, жанры и стили искусства, их перераспределение в различные эпохи. Вопрос о «ведущем» виде искусства эпохи (музыка, изобразительное искусство, архитектура, танец, театр, литература, кино).

ТЕМА 11. ПОНИМАНИЕ ИСКУССТВА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Представление об искусстве в эпоху античности. Одухотворение и символизация искусства в ср.века и начало субъективации искусства в эпоху возрождения.

Рационализация искусства в Новое время. Особенности понимания искусства в немецкой классической философии. Философия искусства в XX веке.

ТЕМА 12. ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.

Художественный образ и понятие «художественность». Образная природа сознания. Рациональное и иррациональное в художественном образе. Образы символические, конвенциональные и социальные.

Принципы художественной идеализации. Типизация и ее формы. Проблема взаимодействия сознания и образного мира.

Специфика художественного переживания и разнообразие его форм. Искусство как воображение. Творчество и воображение. Воображение и игра. Интуиция и экспрессия. Художественное творчество и «способность суждения» (оценки). Восприятие художественных ценностей.

Коммуникативная функция художественного творчества, ее зависимость от «горизонта эпохи».

Специфика эстетического переживания. Восприятие художественных ценностей.

ТЕМА 13. ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ.

Психологические проблемы художественного восприятия. Зрительные образы как результат активной организующей деятельности сознания. Избирательность опыта восприятия. Интенциональный характер воспринимающей активности сознания. Внимание и память как условия восприятия. Механизм восприятия. Пороги восприятия (физический и психологический). Интеллект и интуиция в художественном восприятии.

Социальные проблемы художественного восприятия. Виды восприятия. Роль читателя в определении художественного смысла. Художественное восприятие как диалог. Понятие «художественная ценность» как аспект восприятия.

Понятия эстетического вкуса и гения в классической эстетике и философии искусства. Вкус и теория чувственных способностей. Субъективные и объективные аспекты вкуса; вопрос о его норме и критериях.

Интерпретация произведений искусства, ее возможности и границы. Социально-коммуникативная функция интерпретации. Непосредственное (восприятие) и опосредованное (интерпретация) как взаимозависимые способы существования произведения искусства в культуре. Анализирующая функция восприятия и синтезирующая функция интерпретации.

ТЕМА 14. ФУНКЦИИ ИСКУССТВА.

Искусство как выражение мира человеческих чувств и средство расширения и обогащения индивидуального эмоционального опыта. Катарсическая функция искусства. Несводимость катарсиса к психологическому состоянию, онтологическая составляющая искусства.

Искусство как средство расширения перцептуального опыта человека. Искусство как осмысление человеческого существования.

Познавательная функция искусства. Искусство как выразитель коллективной субъективности. Историчность искусства. Искусство как важнейшее средство выражения культурных ценностей и культурного стиля эпохи. Понятие «стиля» как духовного стержня объединения основных ценностей эпохи.

Искусство как реализация свободы. *Релаксационная и терапевтическая* функции искусства, ее отношение к процессу художественного творчества. Социальная функция искусства.

ТЕМА 15. СООТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И «СТИЛЕЙ» В ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ.

Характеристика понятий «художественное направление» и «художественный стиль», их соотношение. Связь понятия «художественное направление» с индивидуальным и коллективным мировоззрением. Диалог художественных направлений.

Сущность художественных идеалов разных направлений (от Возрождения до XX века).

Определение стиля как системы специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка.. Проблема происхождения стиля как явления. Стиль как описание общих принципов, определяющих исторические изменения.

Стиль как средство обеспечения коммуникации. «Стиль мышления» и его проекции в искусстве. Философская рефлексия и проблема непосредственности в искусстве. Стили универсальные – классицизм и натурализм, ренессанс и барокко. Понятие исторического стиля как способа описания исторического развития художественной формы. Проблема сознательного выбора того или другого стиля. Вопрос единства стиля и способы его интерпретации.

Циклический характер «созревания» культурных форм. «Начало», «середина» и «конец» эпохи, специфика их выразительных средств. Архаика и примитив. Гармония «классического». Позднейшее усложнение и разложение стиля, «барокко» различных эпох.

ТЕМА 16. МЕСТО И СПЕЦИФИКА ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Специфика современной культуры. Искусство и эпоха технической воспроизводимости (В. Беньямин). Искусство и товар. Влияние рынка в функционировании искусства и на «автономию художника» в процессе художественного творчества. Влияние развития компьютерных технологий на искусство.

Проблема соотношения инновации и повторения в культуре модерна и постмодерна (У.Эко). Проблема «серийного» характера произведения искусства. Основные характеристики постмодернизма. Онтологические основания эстетизации безобразного в постмодернизме - «Смерть искусства», «смерть автора», «смерть читателя» и «смерть публики». Ризоматика искусства. Шизоанализ искусства как новый метод эстетических исследований (Делез, Гаттари). Метаповествование как новый литературный стиль эпохи постмодернизма. Тезис о «смерти искусства» в концепции Ж. Бодрийера.

Новые художественные жанры и виды искусства (комикс, коллаж, инсталляция, и т.д.). Синтез жанров в современном искусстве. Телеискусство. Постмодернистская ирония. Свертывание «культовой составляющей» искусства. Усиление «философской составляющей» в духовных исканиях современных художников.

ТЕМА 17. ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ИСКУССТВА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ.

Специфика русской культуры, ее философско-эстетическая развернутость. Формирование русской философии искусства в 19 веке. Идеи православной традиции в искусстве (П.Флоренский). «Общий смысл искусства» Вл.Соловьева. Идея «абсолютного творчества» в философии Н.Бердяева.

Обоснование социальной роли искусства в художественной критике 19 века (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, В.В. Стасов). Открытие в конце 19 – начале 20 века русской иконы как феномена мировой культуры. Развитие философии искусства в советский период, гносеологический подход к пониманию искусства.

Многообразие подходов к художественному творчеству характерное для современной российской философии.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 1 и 2 семестрах. Формой текущего контроля является контрольный урок. На экзамене студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

1 семестр:

а) основная литература:

1. Вебер М. Избранные произведения – М.,1990.
2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.,1990.

3. Гайдено П.П. Эволюция понятия науки. - М., 1980.
4. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. – М.,1985.
5. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени.- М., 1989.
6. Капица П.Л. Эксперимент. Теория .Практика. -М., 1987.
7. Кун.Т. Структура научных революций. -М., 2009 г.
8. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001.
9. Лебедева С.А. Философия науки: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: 2007.
10. Мареева Е.В., Мареев С.Н., Майданский А.Д. Философия науки. Учебное пособие - М., 2010
11. Наука и государственная научная политика: теория и практика. - М.,1998.
12. Огородников В.П. История и философия науки. - СПб.: 2011.
13. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. – М., 1988.
14. Поппер К. Объективное знание . Эволюционный подход.- М., 2002.
15. Розов М.А. О границах рациональности.// Рациональность на перепутье: В 2-х кн. Кн.. 2. - М., 1999.
16. Ракитов А.И. ,Авдулов А.Н. ,Иванова Н.И. Государственные приоритеты в науке и образовании. - М., 2001.
17. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. - М.,2000.

б) дополнительная литература:

1. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. - М.,1998.
2. Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии.1992. №10.
3. Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. 1990,№ 1.
4. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе.//Бахтин М.М. Эпос и роман. - СПб.,2000.
5. Делокаров К.Х Синергетика и динамика базовых смыслов // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного знания. - М., 2004.
6. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания.- М.,1990.
7. Знание за пределами науки. М.,1996.
8. Касавин И.Т. Заблуждение. Истина.// Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т.2. М.,2001.
9. Микешина Л.А. Философия науки. - М., 2005.
10. Моральное сознание и коммуникативное действие. - СПб.2000.
11. Научные и вненаучные формы мышления. - М.,1996.
12. Одум Ю. Экология. - М..1986.
13. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М., 2001.
14. Пригожин И.Р.,Николис Г. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - М., 1986.

15. Социальное знание и социальные изменения. // Отв. Ред. В.Г.Федотова, - М., 2001.
16. Сунгуров А. Понятие хронотопа и его возможности для анализа политических структур и процессов // Полис. 2003. №6.
17. Философия социальных и гуманитарных наук. / под.ред. Лебедева С.А. - М., 2006.
18. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. М., 2000.
19. Этнос глобального мира. М., 1999.

2 семестр

а) основная литература:

1. Андреев А. Художественный образ и специфика искусства. М., 1981
2. Бычков В.В. Эстетика. — М., Гардарики, 2007.
3. Биbihин В.В. Новый ренессанс. М., 1998.
5. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aethetica*. СПб - М. 2007.
6. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
7. Гайденок П.П. Научная рациональность и философский разум. - М., 2003.
- 8 . Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. М., 1990
9. Гуревич А.Я. Учение об общественно-экономических формациях. -В кн.: История культуры Запада. - М., 1998
11. Грэм Г. Философия искусства. М., 2004.
12. Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003.
13. Доброхотов А.Л. Избранное.- М., 2008.
14. Западно-европейская эстетика XX в. (Сборник переводов). Вып. 2. О духовности искусства // Знание, 1991. Сер. "Эстетика". №8.
15. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. т.1. М., 1962-1970.
16. Козловски П. Культура постмодерна.- М., 1997.
17. Козловски П. Миф о модерне. - М., 2002.
18. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1980.
19. Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме "Искусство в ряду моделирующих систем" // Труды по знаковым системам, 3 - Тарту, 1967.
20. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию? - М., 1989.
21. . Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. - М., 1992.
22. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М., 1999.
23. Успенский Б.А. Семиотика искусства. - М., 1995.
24. Хайдеггер М. Истоки художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20вв. - М., 1987.
25. Философская энциклопедия в 4 т.т. М., 2001.
26. Шеллинг В.Ф. Философия искусства. - М., 1966.
27. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? -М., 2007.

б) дополнительная литература:

1. Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1990.
2. Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. М., 2007.
3. Волошин М.А. «И средоточье всех путей...» М., 1989.
4. Громов М.Н. Вечные ценности русской культуры: к интерпретации отечественной философии// ВФ, 1994, №1.
5. Глаголев В.С. Западное искусство 20 – начала 21 века: последствия элиминации онтологии // Вестник русской христианской гуманитарной академии. Т.10 Вып 2. СПб., 2009.
6. Доброхотов А.Л. Избранное. М., 2008.
7. Евлампиев В.В. Русская метафизика в поисках Абсолюта. СПб.,2001.
8. Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991.
9. Кольридж С.-Т. Определение вкуса // Избранные труды. - М.,1987.
10. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1990.
11. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
12. Русские философы. Антология. М., 1994.
 15. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. - М.,1981. - С.86-96 ("О гении").
 16. Из истории английской классической эстетической мысли 18 века. - М.,1982
 17. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. - М, 1978.
 18. Силантьева М.В. Философия культуры Н.А.Бердяева и актуальные проблемы современности. - М., 2005
 20. Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как категория эстетики. - М.,1986.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Философия науки и искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины

Иностранный язык

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи дисциплины

Владение иностранным языком является необходимым и обязательным компонентом профессиональной подготовки студента и его будущей успешной деятельности в области музыкального искусства, культуры и науки.

Целью дисциплины в контексте коммуникативно-деятельностного подхода является формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способность к профессиональной рефлексии; готовой к ответственности за речевые действия и поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Целью и **результатом** изучения иностранного языка является формирование профессиональной коммуникативной компетенции как динамичной совокупности знаний, умений, способностей и личностных качеств, включая систему социальных, нравственных и профессиональных ориентиров, которая позволяет средствами иностранного языка осуществлять общую и профессиональную речевую деятельность в её общей, научной, музыкально-профессиональной сферах.

В коммуникативной компетенции выделяются лингвистическая (языковая) компетенция (знания о системе языка, правилах функционирования единиц языка в речи и способность пользоваться этой системой для понимания речи носителя языка и продуцировать собственную речь в устной и письменной формах), социолингвистическая (речевая) компетенция (способность выбрать нужную лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий речевого акта: ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего, социальной и функциональной роли коммуникантов, взаимоотношений между ними и т.п.), дискурсивная компетенция (способность использовать определённую стратегию для конструирования и интерпретации текста в зависимости от спецификации его устных и письменных типов, определяющих тактики речевого поведения, в том числе доклад, сообщение, обсуждение, расспрос и т.п., межкультурная (социокультурная) компетенция (знания национально-культурных особенностей социально-речевого поведения носителей языка: обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры страны, музыкальной культуры, искусства, традиций, а также способов пользоваться такими знаниями в процессе общего и профессионального общения, социальная (прагматическая) компетенция (проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими людьми, способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией, уметь выбирать эффективный способ выражения мысли в зависимости от условий

коммуникативного акта и поставленной цели), стратегическая компетенция (позволяет компенсировать недостаточность знания иностранного языка, речевого и социального опыта общения в иноязычной среде), предметная компетенция (способность ориентироваться в содержании общения в музыкальной профессиональной сфере деятельности; способность к успешной музыкальной профессиональной деятельности).

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
- сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций (УК) студента:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии;

	<p>выстраивать монолог;</p> <ul style="list-style-type: none"> — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты.
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, разные виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух первых семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачеты	экзамен

Общая трудоёмкость	5	180	1	2
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Курс состоит из 3 разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (учебно-познавательная, социально-культурная, профессиональная).

1. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.

1.1. Темы общения:

- 1.1.1. Возможности дальнейшего продолжения образования. Особенности учебного процесса в разных странах.
- 1.1.2. Творческие коллективы РАМ имени Гнесиных.
- 1.1.3. Конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

- презентации зарубежных образовательных программ вузов, курсов;
- поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет;
- материалы студенческой прессы;
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах.

Говорение

- диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах;
- диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах;
- диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе.

Письмо

- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты;
- оформление письменной части проектного задания;
- создание персональных блогов и сайтов.

2. Социально-культурная сфера общения. Я и мир. Я и моя страна.

2.1. Темы общения:

- 2.1.1. Язык как средство межкультурного общения.
- 2.1.2. Национальные традиции. Достопримечательности разных стран.

2.1.3. Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур.
Крупнейшие музеи мира.

2.1.4. Проблемы и перспективы мирового спортивного движения.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам;
- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

- монолог-описание;
- монолог-сообщение;
- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);
- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).
- монолог-размышление (о перспективах развития науки / отрасли / языков / культур и т.д.)
- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

- заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);
- письменные проектные задания;
- подготовка докладов на студенческую научную конференцию.

3. Профессиональная сфера общения. Моя специальность.

3.1. Темы общения:

3.1.1. Направление профессиональной деятельности.

3.1.2. Выдающиеся личности в области культуры и искусства в контексте специальности.

3.1.3. Сферы профессиональной деятельности.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки;
- тексты интервью со специалистами и учеными в области музыкального искусства, образования и науки;
- научно-популярные и прагматические тексты;
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.)

Говорение

- монолог-описание;
- монолог-сообщение;
- монолог-рассуждение;
- диалог-интервью;

- диалог-беседа по обозначенной теме;
- обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study).

Письмо

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;
- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Лексика и грамматика

Расширение лексического потенциала в границах новых тем; овладение узкоспециальной профессиональной и научной лексикой, в том числе музыкальной терминологической лексикой и др.

Овладение грамматическими конструкциями, характерными для языка искусства и культуры, языка профессионально ориентированного делового общения; устной и письменной профессионально ориентированной коммуникации.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам.

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному языку.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент бакалавриата обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Учебная и учебно-методическая литература

Английский язык:

Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. – М.: ГИС, 2001. Ч.1, 2

Прошкина Е. В мире музыки: учебное пособие по английскому языку. М., 2005.

Raymond Murphy. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. 3rd. ed., 2005.

Алаева О. В. English for Art Historians = Английский язык для культурологов, искусствоведов, музееологов и всех гуманитариев: учебное пособие для студентов по спец. культуры и искусства. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 240 с.

Арбекова Т.И., Власова Н.Н., Макарова Г.А. Я хочу и буду знать английский. – М.,1993

- Барченкова М., Осипенкова А. Англо-русский словарь музыкальных терминов. – М., 1999
- Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. – СПб.: Издательство "Лань", 1999.
- The Grove Dictionary of Music and Musicians
- Мюллер В. Новый англо-русский словарь. – М., 2004
- Дубровин М. Большой русско-английский словарь. – М., 2008.
- Поплавская Т. В. Английский язык. Проблемы коммуникации: учебное пособие для вузов / Т.В. Поплавская, Т. А. Сысоева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 175 с.
- Богородицкий, В.А. Введение в изучение современных романских и германских языков / В.А. Богородицкий; под общ. ред. Н.С. Чемоданов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 187 с.
- Кейнс Д.М. The general theory of employment, interest & money. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 342 с.
- Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для СПО / Ю.Б. Кузьменкова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 441 с.

Немецкий язык

- Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка (для начинающих. Изд. 6, переработанное и дополненное. – М., 2005.
- Литвинов П. Говорите по-немецки правильно. – М., 2007.
- Михайлова О., Шендлес Е. Справочник по грамматике немецкого языка. – М., 1981.
- Смирнова Т. Немецкий язык для начинающих. Интенсивный курс для продолжающих. – М., 1995.
- Deutsch aktiv. Ein Lehrbuch für Erwachsene. 2 Bd. – Berlin, München, Wien, 1990.
- Балтер Г.А. Музыкальный словарь специальных слов и выражений. Немецко-русский и русско-немецкий. – М.: Советский композитор, Leipzig, 1976.
- Богородицкий, В.А. Введение в изучение современных романских и германских языков / В.А. Богородицкий; под общ. ред. Н.С. Чемоданов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 187 с.
- Чемоданов, Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка / Н.С. Чемоданов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 292 с.

Французский язык

- Потушанская Л., Котова Г., Шкунаева И. Практический курс французского языка (ч.1-2). – М., 2008
- Папко М., Спаская Е, Базилина Н. Французский язык. Практикум по культуре речевого общения. – М., 2008
- Иванченко И. Грамматика французского языка. Тесты и контрольные работы. – М., 2007
- Сергиевский М.В. История французского языка / М.В. Сергиевский. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 287 с.

Богородицкий В.А. Введение в изучение современных романских и германских языков / В.А. Богородицкий; под общ. ред. Н.С. Чемоданов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 187 с.

Итальянский язык

Bailini S., Consonno S. I Verbi italiani. – Firenze, 2004

Bali M., Rizzo G. Espresso II. – Firenze, 2002

Bali M., Ziglio L. Espresso III. – Firenze, 2002

Chiuchiu A., Minciarelli F., Silvestrini M. In Italiano. – Perugia, 2006

Lanari U. Manuale di dizione e pronuncia. – Milano, 1999

Marin T., Magnelli S. Nuovo Progetto Italiano. – Edilingua, 2008

Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B. Qui Italia. – Firenze, 1993

Rizzo G., Ziglio L. Espresso I. – Firenze, 2001

Киселев Г.П. Итальянский без преподавателя. – М., 2004

Рыжак Н., Рыжак Е. Самоучитель итальянского языка: Сведения по грамматике; Тексты и диалоги; Упражнения с ключами. – М.: АСТ, 2003

Шевлякова Д. Итальянский язык. Самоучитель для начинающих. – М., 2009

Богородицкий, В.А. Введение в изучение современных романских и германских языков / В.А. Богородицкий; под общ. ред. Н.С. Чемоданов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 187 с.

Интернет-ресурсы:

www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики

www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов

www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Дирижирование

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Дирижирование»:

подготовка высокопрофессионального дирижера оперно-симфонического оркестра, руководителя творческого коллектива, обладающего глубокими знаниями, крепкими навыками и опытом практической работы.

Задачи дисциплины:

- продолжение на более высоком профессиональном уровне формирования и совершенствования комплекса знаний, умений и навыков, начатое студентом на предыдущих стадиях среднего и высшего музыкального образования;
- совершенствование важнейших дирижерских качеств: мануальной техники, воли, артистизма, активности слухового восприятия, внимания, памяти, ощущения образности музыкальной ткани; развитие дирижерского мышления на основе грамотного и подробного теоретически-исполнительского анализа партитуры;
- совершенствование методов дирижерского воздействия на оркестр и приемов репетиционной работы, позволяющих реализовать собственную трактовку произведения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	<i>Владеть:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;

	<ul style="list-style-type: none"> – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в течение всех двух лет обучения (1 – 4 семестры).

Структура дисциплины «Дирижирование» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы студента. Таковыми являются:

- индивидуальные практические занятия в классе с преподавателем;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельные занятия студента.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	1	2, 3
Аудиторные занятия		114		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Дирижирование в классе ансамблем из двух фортепиано

1 – 3 семестры (в каждом семестре)

- не менее двух циклических произведений (симфония, сюита и т.п.);
- не менее четырех одночастных произведений (симфоническая поэма, увертюра, фантазия и т.п.);
- не менее двух инструментальных или вокальных аккомпанементов.

4 семестр

Подготовка программы государственного экзамена. Концертная программа общей продолжительностью не менее 50 минут должна в себя включать:

- циклическое произведение;
- одночастное произведение;
- инструментальный аккомпанемент.

4.2. Формы и содержание контроля успеваемости

Формами текущей и промежуточной отчетности студента являются зачет (1 семестр) и экзамен (2 и 3 семестры), на которых выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений. Экзамен состоит из практического дирижирования исполнением одного циклического произведения ансамблем из двух фортепиано и устного ответа (коллоквиума). В процессе дирижирования студент демонстрирует свои исполнительские способности и степень освоения технических дирижерских навыков. Профессиональная эрудиция студента выявляется на устном ответе.

Зачетно-экзаменационные требования

1 семестр (зачет)

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано одного циклического произведения;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

2 семестр (экзамен)

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано одного циклического произведения;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

3 семестр (экзамен)

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано оперной сцены (вокального аккомпанеента) с сольными партиями и хором;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

4 семестр (Государственный экзамен)

Концертная программа общей продолжительностью не менее 50 минут, которая должна в себя включать:

- циклическое произведение;
- одночастное произведение;
- инструментальный аккомпанемент.

Списки произведений для викторины на коллоквиуме

I, II семестр

Й. Гайдн.	Симфонии №№ 45, 49, 92
В.А. Моцарт.	Концерты №№ 20, 23, 24 для фортепиано с оркестром Концерты №№ 3, 5 для скрипки с оркестром Увертюра к опере «Похищение из сераля»
Л. ван Бетховен.	Концерты №№ 1, 2 для фортепиано с оркестром Увертюра «Прометей» Увертюра к опере «Фиделио»
Ф. Шуберт.	«Розамунда»
Ф. Лист.	Симфония «Фауст»
И. Брамс.	«Трагическая увертюра», «Академическая увертюра» Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Р. Вагнер.	«Зигфрид-идиллия»
Ш. Гуно.	«Вальпургиева ночь»
С. Франк.	«Симфонические вариации»

- Б. Сметана.** Увертюра к опере «Проданная невеста»
- К. Сен-Санс.** Концерт а-молл для виолончели с оркестром
- Р. Штраус.** «Дон Кихот»
- Г. Малер.** Симфонии №№ 6, 7
«Песнь о земле»
- Я. Сибелиус.** Симфонии №№ 2, 5, 7
- М. Равель.** «Вальс»
Две сюиты из балета «Дафнис и Хлоя»
- О. Респиги.** «Пинии Рима»
- Б. Барток.** Концерт для оркестра
- А. Шенберг.** «Просветленная ночь»
- А. Берг.** Концерт для скрипки с оркестром
- М. Глинка.** «Камаринская»
Увертюра к опере «Жизнь за царя»
- М. Балакирев.** Симфония № 1
- А. Бородин.** Симфонии №№ 1, 3
Увертюра к опере «Князь Игорь»
- Н. Римский-Корсаков.** «Антар»
Сюиты из опер «Сказка о царе Салтане»,
«Золотой петушок»
- А. Рубинштейн.** Концерт № 4 для фортепиано с оркестром
- П. Чайковский.** Симфонии №№ 2, 3
Увертюра «Гамлет»
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
- А. Аренский.** «Фантазия на тему Рябинина»
- А. Глазунов.** Симфонии №№ 4, 8

- С. Рахманинов.** Симфония № 3
«Остров мертвых»
Концерты № 1 (вторая редакция),
№ 4 для фортепиано с оркестром
- И. Стравинский.** Симфония в трех движениях
Концерт для скрипки с оркестром
- С. Прокофьев.** Симфония № 3
Концерты №№ 2, 5 для фортепиано с оркестром
Концерт № 2 для скрипки с оркестром
- Д. Шостакович.** Симфонии №№ 6, 7, 9
- А. Хачатурян.** Концерт для фортепиано с оркестром

III семестр

- Й. Гайдн.** Симфонии №№ 7, 44, 88
- В.А. Моцарт.** Концерт № 27 для фортепиано с оркестром
Увертюры к операм «Cosi fan tutte», «Идоменей»
- Л. ван Бетховен.** Увертюры «Леонора» №№ 1, 2
- А. Брукнер.** Симфонии №№ 3, 7
- А. Дворжак.** Симфония № 7
- К. Сен-Санс.** Симфония № 3
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
- Р. Штраус.** «Жизнь героя»
- М. Равель.** «Испанская рапсодия»
- А. Онеггер.** Симфонии №№ 3, 5
«Pacific 231»
- А. Шенберг.** Концерт для фортепиано с оркестром
- А. Веберн.** Симфония
- А. Рубинштейн.** «Океан»

А. Скрябин.	Симфония № 2
Р. Глиэр.	Концерт для голоса с оркестром
С. Прокофьев.	Симфония № 6 Симфония-концерт для виолончели с оркестром
Д. Шостакович.	Симфонии №№ 8, 15
А. Хачатурян.	Симфония № 2

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

5.1. Репертуарный список

Барток Б.	Концерт для оркестра Музыка для струнных ударных и челесты Сюиты для оркестра «Чудесный мандарин», сюита из балета
Бах И.С.	Бранденбургские концерты №№ 1 – 6 Инструментальные концерты Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
Берлиоз Г.	«Гарольд в Италии», симфония для альты с оркестром «Римский карнавал», увертюра «Ромео и Юлия», симфонические фрагменты Фантастическая симфония
Бетховен Л.	Концерт для скрипки с оркестром Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром Симфонии №№ 1 – 9 Увертюры: «Кориолан», «Леонора № 3», «Творения Прометея», «Фиделио», «Эгмонт» Романсы №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
Бизе Ж.	«Арлезианка», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме А. Доде
Бородин А.	Симфония До мажор «В Средней Азии», музыкальная картина «Князь Игорь», увертюра и Половецкие пляски из оперы Симфонии №№ 1 – 3
Брамс И.	Академическая увертюра Вариации на тему Гайдна Концерт для скрипки с оркестром Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром Серенады №№ 1 и 2 для оркестра

- Симфонии №№ 1 – 4
Трагическая увертюра
- Вагнер Р. «Зигфрид-идиллия», пьеса для оркестра
Увертюры и симфонические фрагменты из опер
- Вебер К. Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
Верди Дж. Увертюры к операм: «Луиза Миллер», «Сила судьбы»,
«Сицилийская вечерня»
- Гайдн Й. Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
Концерты для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 104
- Глазунов А. Баллада для оркестра
Восточная рапсодия для оркестра
«Из средних веков», сюита для оркестра
«Карнавал», увертюра для оркестра
Концерт для саксофона с оркестром
Концерт для скрипки с оркестром
«Кремль», симфоническая картина
«Лес», фантазия для оркестра
«Море», фантазия для оркестра
«Раймонда», сюита из балета
«Саломея», вступление и пляска к драме О. Уайда
Симфонии №№ 1 – 8
Финские эскизы для оркестра
- Глинка М. Арагонская хота (Испанская увертюра № 1)
Вальс-фантазия
«Иван Сусанин», увертюра и танцы из оперы
Камаринская
Ночь в Мадриде (Испанская увертюра № 2)
«Руслан и Людмила», увертюра и танцы из оперы
- Григ Э. «Из времен Хольберга», сюита для оркестра
Концерт для фортепиано с оркестром
Норвежские танцы
«Осенью», концертная увертюра для оркестра
«Пер Гюнт», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
Г. Ибсена
Симфонические танцы
Старонорвежский романс с вариациями
- Дворжак А. «В природе», увертюра
«Карнавал», увертюра
Концерт для виолончели с оркестром
Симфонии №№ 5 – 9
- Дебюсси К. «Море», три симфонических эскиза
Ноктюрны для хора и оркестра
«Образы», сюита для оркестра
«Послеполуденный отдых фавна»,

- Дюка П. прелюдия для оркестра
 «Ученик чародея», скерцо для оркестра
 Кабалевский Д. «Кола Брюньон», увертюра к опере
 Калининков В. Симфонии №№ 1 и 2
 Караев К. «Дон-Кихот», симфонические гравюры
 «Семь красавиц», сюита из балета
 «Тропою гнома», сюита из балета
 Кодаи З. Народные сцены
 «Хари Янош», сюита из оперы
 Лист Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
 «Прелюды», симфоническая поэма
 «Тассо», симфоническая поэма
 Лядов А. «Баба-яга»
 «Волшебное озеро»
 Восемь русских народных песен для оркестра
 «Кикимора»
 Малер Г. Вокальные циклы
 Симфонии №№ 1, 4 – 7
 Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром
 Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
 «Рюи Блаз», увертюра
 Симфонии №№ 1 – 5
 «Сон в летнюю ночь», увертюра и фрагменты из музыки к комедии У. Шекспира
 «Фингалова пещера», увертюра
 Моцарт В. Концерты для духовых инструментов с оркестром
 Концерты для скрипки с оркестром
 Концерты для фортепиано с оркестром
 Серенады для оркестра
 Симфонии №№ 1 – 41
 Увертюры к операм: «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Идомея», «Милосердие Тита», «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Так поступают все»
 Мусоргский М. «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
 Ночь на лысой горе
 Мясковский Н. Симфонии №№ 3, 5, 6, 21, 27
 Онеггер А. «Летняя пастораль», пьеса для оркестра
 «Пасифик 231», пьеса для оркестра
 Симфонии №№ 1 – 5
 Прокофьев С. «Александр Невский», кантата
 «Золушка», сюита из балета
 Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
 Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
 Концерт-симфония для виолончели с оркестром
 Скифская сюита

- Симфонии №№ 1 – 7
Ода на окончание войны
«Ромео и Джульетта», сюиты из балета
Русская увертюра
- Равель М. «Альборада», пьеса для оркестра
«Вальс», хореографическая поэма
«Гробница Куперена», сюита для оркестра
«Дафнис и Хлоя», сюита № 2 из балета
Испанская рапсодия
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Цыганка», рапсодия для скрипки с оркестром
- Рахманинов С. Концерты №№ 1 – 4 для фортепиано с оркестром
«Остров мертвых», симфоническая поэма
Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3
Симфонические танцы
«Утес», фантазия для оркестра
Цыганское каприччио для оркестра
Юношеская симфония
- Римский-Корсаков Н. «Антар» (Симфония № 2)
Испанское каприччио
«Золотой петушок», сюита из оперы
«Садко», музыкальная картина для оркестра
«Светлый праздник», увертюра для оркестра
Сербская фантазия для оркестра
«Сказка», пьеса для оркестра
«Сказание о невидимом граде Китеже», сюита из оперы
«Сказка о царе Салтане», сюита из оперы
Увертюры к операм: «Майская ночь», «Царская невеста»
«Шехеразада», симфоническая сюита
- Россини Д. Увертюры к операм: «Вильгельм Телль», «Золушка»,
«Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Шелковая лестница»
- Сен-Санс К. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром
Концерт № 3 для скрипки с оркестром
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
«Пляска смерти», симфоническая поэма
«Прялка Омфалы», симфоническая поэма
Симфония № 3
«Фаэтон», симфоническая поэма
- Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3, 5, 6
«Финляндия», симфоническая поэма
- Скрябин А. Концерт для фортепиано с оркестром
«Мечты», прелюдия для оркестра

- «Поэма экстаза»
Симфонии №№ 1 – 3
- Сметана Б. «Моя родина», цикл симфонических поэм
«Проданная невеста», увертюра к опере
- Стравинский И. «Весна священная», музыка балета
«Жар-птица», музыка балета
«Петрушка», музыка балета
«Поцелуй феи», сюита из балета
Симфония в трех движениях
- Танеев С. «Орестея», увертюра к опере
Симфония № 4
- Франк С. «Проклятый охотник», симфоническая поэма
Симфония ре минор
- Хачатурян А. «Гаянэ», сюита из балета
Концерт для скрипки с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром
Симфония № 2
«Спартак», сюита из балета
- Хиндемит П. «Гармония мира», симфония
«Художник Матис», симфония
- Чайковский П. «Буря», фантазия для оркестра
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
«Гамлет», увертюра-фантазия
Итальянское каприччио
Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
«Лебединое озеро», сюита из балета
«Манфред», симфония (поэма)
Пьесы для скрипки с оркестром
«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия
Серенада для струнного оркестра
Симфонии №№ 1 – 6
«Спящая красавица», сюита из балета
Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
«Франческа да Римини», фантазия для оркестра
«Щелкунчик», сюита из балета
«1812 год», торжественная увертюра
- Шопен Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
- Шоссон Э. Поэма для скрипки с оркестром
Симфония Си-бемоль мажор
- Шостакович Д. Балетные сюиты №№ 1 – 3
«Болт», сюита из балета
«Гамлет», сюита из музыки к кинофильму
«Золотой век», сюита из балета
Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром

	Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
	Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
	«Овод», сюита из музыки к кинофильму
	Праздничная увертюра
	Симфонии №№ 1, 4 – 12, 15
	Увертюра на русские и киргизские темы
Штраус И.	Вальсы
	Увертюры к опереттам
Штраус Р.	«Дон Жуан», симфоническая поэма
	«Смерть и просветление», симфоническая поэма
	«Тиль Уленшпигель», симфоническая поэма
Шуберт Ф.	Симфонии №№ 1 – 6, 8, 9
Шуман Р.	«Геновева», увертюра к опере
	Концерт для виолончели с оркестром
	Концерт для фортепиано с оркестром
	«Манфред», увертюра для оркестра
	Симфонии №№ 1 – 4
	Увертюра, скерцо и финал для оркестра
Щедрин Р.	«Анна Каренина», сюита из балета
	«Звоны» концерт для оркестра
	Камерная сюита
	«Кармен-сюита», музыка балета
	Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
	«Не только любовь», сюита из оперы
	«Озорные частушки», концерт для оркестра
Элгар Э.	Концерт для виолончели с оркестром
	Концерт для скрипки с оркестром
	«Загадка», вариации для оркестра
Яначек Л.	«Тарас Бульба», рапсодия для оркестра

5.2. Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература:

1. Багриновский М. Основы техники дирижирования. М., 1963.
2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967.
3. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – М., 2007.
4. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. Л., 1984.
5. Сивизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и стилей. Шадринск, 1997.

б) Дополнительная литература:

1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1985.
2. Малько Н. Основы техники дирижирования. Л., 1965.
3. Humphries L. Hat to Think About When You Conduct: Perception, Language,

and Musical Communication [Электронный ресурс] // URL:
http://thinkingapplied.com/conducting_folder/conducting1.htm

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины «Дирижирование» необходимы:

- учебная аудитория;
- столы, стулья, зеркало;
- два технически исправных настроенных рояля;
- дирижерский подиум;
- дирижерский пульт;
- высококачественная аудио-видеоаппаратура.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован необходимым (в соответствии с репертуарным списком) количеством симфонических и оперных партитур, двух и четырехручных клавиров, оркестровых партий.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Чтение и анализ партитур

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание высокообразованного, глубоко профессионального музыканта, в совершенстве владеющего техникой чтения симфонических партитур и знающего классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.

Задачи дисциплины:

- формирование практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано;
- формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани;
- изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых групп и отдельных инструментов, принципов оркестровой драматургии;
- изучение принципов оформления партитур, особенностей нотации струнных, духовых и ударных инструментов;
- совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения симфонических партитур;
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях русской и западноевропейской симфонической музыки, отбирая для своей дирижерской практики лучшие образцы классического и современного музыкального искусства;
- формирование творческой индивидуальности будущего дирижера, его высокого художественного вкуса.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– сущность художественного творчества;– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;

<p>связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического

	<p>анализа музыкального произведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX-XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность; – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских

	ошибок; – профессиональной терминологией.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) и включает в себя аудиторные (индивидуальные) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации.

Дисциплина ведется в течение трех семестров (1–3), на протяжении первого и половины второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1	2
Аудиторные занятия		33		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела Дисциплины	Всего часов	Аудиторные (индивидуальные) занятия	Самостоятельная работа студентов
1.	Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.	3	1	2
2.	Изучение альтового и тенорового ключей До.	6	1	4
3.	Изучение способов нотации флажолетов.	5	1	4
4.	Чтение партитур струнных ансамблей.	6	1	4
5.	Чтение партитур для струнного оркестра.	6	1	4
6.	Транспонирующие инструменты. Строи В, А, F.	5	1	3
7.	Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.	5	1	3
8.	Чтение партитур духовых ансамблей.	6	2	4

9.	Чтение партитур смешанных ансамблей.	6	2	4
10.	Чтение партитур для камерного оркестра.	6	2	4
11.	Чтение партитур для малого симфонического оркестра.	54	10	43
12.	Чтение партитур для большого симфонического оркестра.	72	10	68
	Итого за курс	180	33	147

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема № 1. Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.

Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов. Принципы оркестровой драматургии. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур. Особенности нотации струнных, духовых и ударных инструментов.

Тема № 2. Изучение альтового и тенорового ключей До.

Ключи «до». Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Особенности нотации в альтовом и теноровом ключах. Специфика чтения партий в ключах До. Соединение партий, написанных в различных ключах: Соль, Фа, До. Инструменты, нотированные в альтовом и теноровом ключах.

Тема № 3. Изучение способов нотации флажолетов.

Звуковые особенности флажолетов. Своеобразная, не обогащенная вибрацией звучность флажолетов как выразительный колористический эффект. Типы флажолетов: натуральные, извлекаемые на открытой струне, и искусственные, которые получают на укороченной, прижатой пальцем струне. Флажолеты на щипковых инструментах (например, на арфе). Способы нотации флажолетов на разных инструментах.

Тема № 4. Чтение партитур струнных ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 5. Чтение партитур для струнного оркестра.

Типичные составы. Правила записи оркестровых партитур. Анализ оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.

Тема № 6. Транспонирующие инструменты. Строи В, А, Ф.

Освоение строев В, А, F. Инструменты, нотируемые в строях В, А, F. Соло транспонирующих духовых, ансамбли с нетранспонирующими инструментами, соединение различных строев. Постепенный переход от более простых примеров, со скромной фактурой и ярко выраженной мелодической линией, к более насыщенной музыкальной ткани.

Тема № 7. Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.

Изучение более редких строев D, Es, E, G и других. Инструменты, нотируемые в строях D, Es, E, G. Чтение соединений с ними строев В, А, F. Различные типы чтения партий транспонирующих инструментов.

Тема № 8. Чтение партитур духовых ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Ансамбли из деревянных и медных духовых инструментов. Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры, ее специфика в духовом ансамбле. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 9. Чтение партитур смешанных ансамблей.

Варианты составов. Правила оформления партитур. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.

Тема № 10. Чтение партитур для камерного оркестра.

Типичные составы камерного оркестра. Специфика чтения партитур для камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани.

Тема № 11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.

Варианты составов малого симфонического оркестра: малый без труб, малый с трубами. Правила записи оркестровой партитуры. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано. Подробный анализ исполняемых произведений.

Тема № 12. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.

Состав большого симфонического оркестра. Четыре группы инструментов. Дополнительные инструменты в составе большого симфонического оркестра. Воспитание способности мыслить оркестровыми группами, вычлняя в них основные оркестровые функции. Совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие.

4.3. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков студентов по курсу чтения и анализа партитур проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения студентом пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу чтения и анализа партитур являются контрольный урок в конце 1-го семестра и зачет в конце 2-го семестра.

На контрольном уроке и зачете студент должен:

- исполнить на фортепиано выбранное и самостоятельно подготовленное ансамблевое или оркестровое произведение (или его фрагменты);
- подробно проанализировать данное сочинение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, соотношение и оркестровые функции голосов, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности фактуры, гармонии, приемов инструментовки, тонального, динамического, драматургического развития и т. п.);
- прочитать с листа предложенный комиссией отрывок из незнакомого оркестрового сочинения, по трудности соответствующий объему знаний и навыков, полученных при прохождении курса;
- продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;
- продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа партитур.

Формой итоговой аттестации по курсу чтения и анализа партитур является экзамен в конце 3-го семестра.

На экзамене студент должен:

- исполнить на фортепиано выбранное и самостоятельно подготовленное симфоническое произведение (или его фрагменты);
- тщательно проанализировать данное сочинение (особенности оркестрового стиля композитора, специфика трактовки оркестра, инструментальный состав, трактовка оркестровых групп и отдельных инструментов, нововведения в отношении состава оркестра, особенности оркестровой драматургии, наличие и соотношение оркестровых функций, типы оркестровой фактуры, принципы оркестровки, характерные приемы игры на инструментах, использование инструментальных эффектов);
- прочитать с листа предложенный комиссией отрывок из незнакомого оркестрового сочинения, по трудности соответствующий объему знаний и навыков, полученных при прохождении курса;
- продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;
- продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам чтения и анализа партитур.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

для профиля «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1966.
2. Аносов Н. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. М.–Л., 1951.
3. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. Л., 1976.
4. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1. М., 1976.
5. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1. М., 1970.

для профилей «Дирижирование академическим хором» и «Певческое хоровое искусство»:

1. Амирова Л. Т. Дирижирование и чтение хоровых партитур: практическое пособие. Уфа, 2010
2. Семеновский Д., Королёва М., Романова О. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.1.М., 2005.
3. Семеновский Д., Королёва М., Романова О. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.2. – М., 2005.
4. Семеновский Д., Королёва М., Романова О.Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 3. М., 2008.

для профиля «Дирижирование оркестром русских народных инструментов»:

1. Блок В. Оркестры русских народных инструментов. М., 1986.
2. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. Л., 1976.
3. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
4. Имханицкий М. И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981.
5. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987.
6. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 1983.
7. Онуфриенко А. Чтение партитур для оркестра народных инструментов. Киев, 1980.
8. Савенко А. Курс изучения партитур для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1–2. Краснодар, 2002.
9. Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1–2. М., 1966, 1967.

10. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. М., 2005.

для профиля «Дирижирование оркестром духовых инструментов»:

1. Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е. Курс чтения партитур для духового оркестра. М., 1960.
2. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению симфонических партитур. Вып. I. М., 1965.
3. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. I. М., 1970.
4. Вольф О. Хрестоматия по чтению и анализу партитур. Л., 1958.

б) Дополнительная литература:

для профиля «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»:

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997.
2. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. М., 2000.
3. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972.
4. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970.
5. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1978.
6. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961
7. Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII в. М., 1987.
8. Видор Ш. Техника современного оркестра. М., 1938
9. Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. М., 1979
10. Геварт Ф. Руководство к инструментовке // П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1961.
11. Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954.
12. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
13. Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964.
14. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
15. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.
16. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
17. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1966.
18. Карс А. История оркестровки. М., 1990.
19. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
20. Музыкальные инструменты мира. Минск, 2001.
21. Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003.
22. Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 2. М., 2007.
23. Оркестровые стили в русской музыке. Составитель В. Цытович. Л., 1987.
24. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
25. Праут Э. Инструментовка. М., 1904.

26. Раков Н. Практический курс инструментовки. М., 1985.
27. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959.
28. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. В 4-х томах. М., 1956.
29. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
30. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.

для профилей «Дирижирование академическим хором» и «Певческое хоровое искусство»:

1. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.1. М., 1968.
2. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.2. М., 1972.
3. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.3, в двух частях. М., 1979.
4. Блажевич А. Особенности процесса чтения с листа на дирижёрско-хоровых отделениях музыкальных училищ. М., 1988
5. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. М., 1960
6. Казанский С. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Для хора без сопровождения и в сопровождении фортепиано: Учебное пособие для вузов. – М.: Музыка, 1976.
7. Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур. Ч.1 М., 1964
8. Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур. Ч.2 М., 1965
9. Тевлин Б. Хрестоматия по чтению хоровых партитур: Хоровая музыка эпохи Возрождения. – М.: Музыка, 1983.- 157 с.
10. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. – Л., 1963. – 445 с.
11. How to Read a Choral Score: Digital study aids / Minneapolis Community and Technical College [Электронный ресурс] //URL: http://www.doctorlizmusic.com/mctcchoirs/?page_id=903

для профиля «Дирижирование оркестром русских народных инструментов»:

1. Алексеев П. Русский народный оркестр. М., 1953 г.
2. Андреев В. Материалы и документы. М., 1986.
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972.
5. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М., 1956.
6. Геварт Ф. Руководство к инструментовке. См. П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1961.
7. Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954.
8. Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964.
9. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
10. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. М., 2002.
11. Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.
12. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1979.

13. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. М., 1985.
14. Польшина А. Формирование оркестра русских народных инструментов на рубеже XIX-XX вв. М., 1977.
15. Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX в. М., 1978.
16. Праут Э. Инструментовка. М., 1904.
17. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959.
18. Соколов Ф. В. В. Андреев и его оркестр. М., 1962.
19. Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981.

для профиля «Дирижирование оркестром духовых инструментов»:

1. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М. 1969.
2. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1978.
3. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М., 1981.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Чтение и анализ партитур» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями (пианино), доской с нотным станом, нотными материалами, учебно-методической литературой, аудиоматериалами, звуковоспроизводящей техникой.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Методика преподавания
профессиональных дисциплин

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин»:

разностороннее формирование преподавателя специальных дирижерских дисциплин, способного ассимилировать в музыкально-педагогической деятельности научные достижения и знания из гуманитарных областей науки (педагогика, психология, культурология, социология).

Задачи дисциплины:

- углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания в музыкальном училище;
- активизация специальных знаний, полученных при изучении дисциплин «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур», «Инструментовка»;
- формирование профессионального подхода, позволяющего эффективно использовать полученную теоретическую информацию и практические навыки в процессе преподавания;
- развитие коммуникативных способностей; изучение педагогических технологий в контексте гуманитарной направленности деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к

	<p>проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с

<p>методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p>другими отраслями научных знаний;</p> <ul style="list-style-type: none"> – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению

	<p>педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.</p>
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.
<p>ПКО-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать

	<p>необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.
<p>ПК-2 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; – методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
<p>ПК-3 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;

заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	<i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц.

Структура дисциплины «Методика преподавания дисциплин дирижерского профиля» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы студента.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			Экзамен
Общая трудоемкость	6	216	2
Аудиторные занятия		66	

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ

Тема 1.1. Содержание, цели и задачи курса.

Задачи музыкально-исполнительского искусства в системе воспитания. Значение и роль дирижерского исполнительства в музыкальном искусстве. Музыкальная педагогика, ее значение в развитии профессионального исполнительства.

Методика как система научно обоснованных закономерностей воспитания и обучения. Цели и задачи курса методики, содержание и характеристика его основных разделов. Соотношение принципов методики и индивидуального опыта каждого педагога. Творческий характер деятельности педагога-музыканта.

Связь курса методики с психологией, педагогикой, историей исполнительства, дисциплинами специального и музыкально-теоретического циклов.

Тема 1.2. Исторический обзор методической литературы.

Основные исторические этапы развития методической мысли. Использование фортепианной и скрипичной методик в процессе освоения специальных дирижерских дисциплин. Методическая литература по профессиональному музыкальному обучению и воспитанию (отечественная и зарубежная). Методическая литература по основным проблемам исполнительства (методы работы над произведением, работа над техникой, вопросы интерпретации, концертная работа и подготовка к ней и т. д.). Литература о методах организации работы педагога-музыканта.

Тема 1.3. Задачи обучения в среднем звене.

Место и значение специальных дирижерских дисциплин в системе среднего специального музыкального образования.

Система профессионального музыкального образования в нашей стране. Основные государственные стандарты и требования к выпускнику среднего звена. Задачи обучения в среднем звене. Возрастные особенности студентов среднего звена. Среднее звено системы профессионального музыкального образования как важный этап в подготовке исполнителя и педагога. Примерное распределение задач воспитания и обучения музыканта в разных звеньях системы образования: музыкальная школа - училище - вуз.

Исторический обзор становления системы профессиональной подготовки дирижеров русских народных оркестров. Цикл специальных дирижерских дисциплин как система теоретического и практического обучения и воспитания молодого специалиста. Учебные планы, программы, методическая литература, современные технические и электронные средства.

Тема 1.4. Методы развития творческой активности и самостоятельности студента.

Наглядность в музыкальном обучении – важнейшее средство активизации творческого потенциала студентов. Необходимость исполнения (показа) преподавателем произведения или его фрагмента. Педагогический показ, соответствующий возможностям ученика. Негативный и позитивный виды показа. Правильный выбор педагогом момента показа пьесы ученику. Знакомство с произведением в концертном исполнении и в звукозаписи. Отношение ученика и педагога к интерпретации разучиваемых произведений.

Тема 1.5. Основные условия продуктивной работы ученика.

Воспитание у ученика стремления к активной, сознательной, творческой самостоятельной работе. Основные методы достижения этой цели: постановка ясно сформулированных и доступных конкретных задач, сосредоточение на наиболее существенных требованиях (при оптимальном их количестве). Психологические предпосылки концентрации внимания на поставленных задачах в зависимости от возраста. Умение правильно переключаться на выполнение разнообразных заданий. Зависимость сосредоточенности от интереса к выполняемой работе над пьесой.

Продуктивность работы ученика на различных этапах обучения. Значение регулярности занятий. Влияние усталости на эффективность работы, умелое планирование работы и отдыха. Сочетание технической работы с решением художественных задач в произведении. Факторы, способствующие быстроте, точности и прочности запоминания. Наиболее типичные недочеты в самостоятельных занятиях ученика: бездумное, бессистемное заучивание текста; неумение распределить время для работы и отдыха. Роль преподавателя в налаживании правильного режима работы ученика.

Раздел II

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Тема 2.1. Общая характеристика основных этапов работы над музыкальным произведением.

Воспитание и развитие исполнительских качеств в процессе работы над музыкальным произведением. Этапы работы над произведением: первоначальное ознакомление, работа над деталями, подготовка к концертному выступлению. Необходимость и относительная условность такого деления.

Соотношение эмоционального и рационального начал в процессе работы над произведением. Значение ярких музыкальных представлений для успешности работы. Важность активной сознательной работы в правильном и продуктивном

развитии исполнителя в процессе работы над произведением. Задачи совершенствования исполнительских действий, стоящие перед студентом и педагогом.

Тема 2.2. Первоначальное знакомство с произведением. Разбор текста. Детальная работа над произведением.

Структура нотного текста: мелодия и гармония, темповые, агогические, артикуляционные обозначения. Исполнительские обозначения в партитуре. Воспитание у ученика потребности в точном прочтении нотного текста – необходимое условие продуктивной работы над произведением. Важность первых впечатлений от музыкального произведения, основанных на интересе к новому. Знакомство с творчеством композитора, стилем, эпохой. Значение этой работы в постижении произведения исполнителем. Повышение творческой активности ученика в процессе знакомства с произведением и его исполнительского анализа. Включение внутреннего слуха – залог успешного освоения всей полноты музыкальной фактуры. Недопустимость механического прочтения текста. Методы обучения чтению нот с листа. Первоначальное ознакомление с нотным текстом: анализ элементов формы, общего динамического плана, основных фактурных особенностей, технологических задач. Развитие способности к широкому охвату нотного текста внутренним слухом.

Последующий разбор произведения. Артикуляция. Взаимосвязь штрихов способов и приемов звукоизвлечения. Выбор штрихов в зависимости от характера музыки. Различные значения лиг в музыкальной литературе. Многообразие штрихов «non legato» и «staccato», их отличие в зависимости от художественных задач и специфики инструментов. Уточнение фразировки, определение метроритмической пульсации, схемы тактирования. Фразировка, ее связь с разговорной речью. Работа над мелодией — одна из важнейших сторон постижения сути изучаемой музыки. Способы обозначения элементов музыкальной речи. Цезуры. Роль дыхания в музыкальном исполнительстве. Динамика – действенное средство художественной выразительности. Авторская и редакторская динамика. Виды динамических изменений. Зависимость динамики от фактуры, тесситуры, приемов и способов игры инструментов. Взаимосвязь динамики и оркестровки. Типичные ошибки в выполнении динамических обозначений. Музыкальный ритм – один из основных элементов музыкальной речи. Способы освоения ритмических трудностей. Понятие ритмической пульсации, и ее роль в исполнительском процессе. Агогика и *Tempo rubato*. Необходимость воспитания внимательного отношения к паузам. Зависимость характера исполнения от правильно выбранного темпа. Способы установления нужного темпа. Правильное использование метронома. Основные метрономические обозначения темпа.

Тема 2.3. Работы над художественным образом произведения.

Художественный образ, художественно-выразительные средства, художественные возможности инструмента: проблемы их практической реализации. Высший уровень организации исполнительского мастерства – сфера эмоциональных, психологических, художественных явлений. Правильная организация работы и высокий профессионализм исполнителя и педагога – залог успешного решения творческих задач. Художественный образ произведения. Основные пути формирования художественного образа. Психоэмоциональное состояние исполнителя как следствие яркого художественного образа.

Тема 2.4. Подготовка произведения к концертному (экзаменационному) исполнению.

Работа над художественной завершенностью произведения: исполнение целиком, проверка основных, кульминационных и наиболее трудных эпизодов. Создание условий, приближенных к концертным (экзаменационным). Причины «заигрывания» («забалтывания») произведения. Предконцертный режим. Особенности работы над произведением непосредственно перед выступлением.

Психологические условия концертного (экзаменационного) выступления: взаимодействие сознания и эмоциональности, управление двигательными процессами. Негативные и позитивные нюансы сценического волнения (волнение-подъем и волнение-паника). Правильная и достаточная работа над произведением – основное условие «готовности» произведения, при котором не возникает дезорганизующее волнение. Оценка и обсуждение выступления преподавателем и студентом. Значение практики и опыта выступлений перед аудиторией для дальнейшей работы и творческого совершенствования.

Раздел III

СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Тема 3.1. Урок — основная форма учебно-воспитательной работы.

Специфика индивидуальных занятий по специальным дирижерским дисциплинам в музыкальном колледже. Формы проведения урока в зависимости от индивидуальных особенностей ученика, от этапа освоения учебной программы. Соотношение технических и художественных задач на уроке. Планирование урока.

Основные фазы урока:

- проверка, прослушивание, просмотр и анализ самостоятельной работы ученика как одно из условий продуктивности классной работы;
- работа над учебно-музыкальным материалом: замечания преподавателя (поощряющие, корректирующие, порицающие) в качестве поддержки действий студента, использование стимулирующих приемов (пение, дирижирование, ритмические движения и т.д.);

- итоговая часть урока: ориентация ученика на дальнейшую самостоятельную работу, оценка как важное средство воспитания и обучения.

Применение в ходе урока творческих заданий для ученика. Проведение уроков, предполагающих конкретную цель и задачу (работа над мануальной техникой на упражнениях; работа над крупной формой, кантиленой; работа над аутфактом и т.п.; совершенствование одного и того же исполнительского приема на разнообразном музыкальном материале).

Типичные недостатки урока: чрезмерное количество поставленных перед учеником задач, необоснованность требований, «натаскивание» и репетиторство. Причины и последствия таких просчетов. Требования педагогического мастерства: умение сконцентрировать внимание студентов на главном, способность к «диагностике» положительных качеств и недостатков у учеников, правильное и своевременное применение различных методов повышения продуктивности работы ученика.

Тема 3.2. Личность педагога-музыканта, основные направления его деятельности.

Основные качества личности педагога: профессиональная компетентность, заинтересованность в своем деле, общая эрудиция, высокий культурный и морально-этический облик. Составляющие дарования педагога-музыканта, соотношение интеллектуального и эмоционального в его деятельности, участие в общественной жизни, необходимость изучения различных видов искусства. Понятие педагогической этики.

Совершенствование педагогических методов. Умение обобщать собственный практический опыт и опыт своих коллег. Изучение педагогического опыта выдающихся музыкантов. Взаимовлияние исполнительской деятельности и стиля педагогической работы. Необходимость владения педагогическим репертуаром. Оформление кабинета для занятий по специальным дирижерским дисциплинам. Формы внеклассной работы.

Стремление к глубокому постижению индивидуальности ученика — одна из важнейших предпосылок успешной работы преподавателя. Важность применения научных достижений методики и педагогики.

Тема 3.3. Ведение учебной документации.

Формы планирования работы преподавателя. Программы по специальным дирижерским дисциплинам для ССУЗов и анализ их основных разделов. Индивидуальный план студента. Требования к подбору учебного материала на полугодие: учет индивидуальных возможностей и склонностей ученика, перспективы его развития; техническая и смысловая доступность, разнообразие форм, стилей и жанров музыкальных произведений; соответствие требований определенному уровню обучения. Корректировка индивидуальных планов, ее обоснованность.

Тема 3.4. Организация педагогической работы в музыкальном колледже

Виды сотрудничества преподавателей специальных и музыкально-теоретических дисциплин. Предметная комиссия оркестрового дирижирования в музыкальном колледже. Основные формы обмена опытом.

Порядок проведения контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Работа экзаменационных комиссий.

Класс преподавателя специальных дирижерских дисциплин – единый учебный и творческий коллектив. Мероприятия, проводимые преподавателем с участием всего класса. Классные собрания, формы и методика их проведения. Вовлечение студентов в просветительскую работу.

Раздел IV

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ДИРИЖЕРСКОГО ПРОФИЛЯ

Тема 4.1. Методика преподавания дирижирования. Обзор учебных пособий и методической литературы. Педагогический репертуар.

Наиболее понятные, доступные, наглядные и ассоциативно яркие способы освоения основных элементов мануальной техники – схемы тактирования, различные виды афтактов, доля, отдача и т.п. Последовательность в освоении элементов мануальной техники. Изучение учебных пособия и методической литературы по проблемам дирижирования. Работа над музыкальным произведением в классе дирижирования. Изучение педагогического репертуара с четкой классификацией произведений по степени сложности и наличию или отсутствию в них тех или иных дирижерских приемов. Изучение рабочих программ по дисциплине. Составление индивидуальных планов различной степени сложности для предполагаемых студентов на семестр и на учебный год.

Тема 4.1. Методика преподавания чтения оркестровых партитур. Обзор учебных пособий и методической литературы. Педагогический репертуар.

Виды и типы составов симфонического и русского народного оркестров. Строение партитуры, основные правила и способы записи и чтения. Акколады и тактовая черта, заключительная черта и т.д. Объединение инструментов в группы, состав инструментов в каждой группе, способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты, порядок расположения инструментов в партитуре. Правила игры (чтения) партитур на фортепиано. Основные принципы преобразования оркестровой фактуры в фортепианную. Применение педалей.

Последовательность в освоении ключей и строев. Постепенное увеличение числа строк и усложнение фактуры. Сравнительный обзор наиболее популярных хрестоматий по чтению партитур разных авторов и изучение методических

рекомендаций, находящихся в них. Изучение рабочих программ по дисциплине. Составление индивидуальных планов различной степени сложности для предполагаемых студентов на семестр и на учебный год.

**Тема 4.3. Методика преподавания инструментовки.
Обзор учебных пособий и методической литературы.
Педагогический репертуар.**

Виды составов русского народного оркестра. Оркестровая фактура. Основные правила и законы инструментовки. Основы тембровой драматургии. Последовательность в освоении составов оркестра и приемов оркестровки. Изучение и сравнительный анализ наиболее популярных учебных пособий по инструментовке для русского народного и симфонического оркестров. Компьютерный набор партитур. Подбор примеров-заданий разной степени сложности по инструментовке, наиболее полно и ярко выявляющих особенности данного типа состава оркестра или определенной учебной задачи. Изучение рабочих программ по дисциплине. Составление индивидуальных планов различной степени сложности для предполагаемых студентов на семестр и на учебный год.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена во 2 семестре.

Примерные требования к экзамену:

- составить поурочный индивидуальный план работы с предполагаемым учеником в классе дирижирования на один семестр, в который должно войти освоение основных элементов и приемов мануальной техники и три варианта репертуара различной степени сложности на один семестр;
- более подробно надо остановиться на одной из тем плана (*например, «дуольная» отдача*), сопроводив ее собственными развернутыми объяснениями и показами, выявив, при этом, возможные трудности в освоении предполагаемым учеником данной темы и способы их преодоления;
- предложить и обосновать план занятия по одной из тем, изучаемых в курсе чтения оркестровых партитур (*например, транспонирующие инструменты в русском народном оркестре*), подобрать соответствующие примеры разной степени сложности из партитур, наиболее целесообразными для рассмотрения данной темы;
- составить поурочный индивидуальный план работы с предполагаемым учеником в классе инструментовки на один семестр, в который должно войти освоение разных видов состава русского народного оркестра и основных приемов оркестровки для них;

- предложить и обосновать план работы над инструментовкой какого-либо произведения (*например, инструментовка пьесы из «Детских сцен» Р. Шумана для большого состава русского народного оркестра*), выявив, при этом, возможные трудности в выполнении предполагаемым учеником данного задания и способы их преодоления;
- ответить на теоретические вопросы по курсу.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература:

1. Абдуллин Э.Б. Методологическая культура педагога-музыканта. – М., 2001.
2. Банщикова Г. Законы функциональной инструментовки. – СПб, 1997.
3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2002.
4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 2006.
5. Буянова Н.Б. Проблема лидерства в художественно-творческом коллективе: структура, мотивация, направленность (психолого-педагогические аспекты). – М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2011.
6. Голованов Н.С. Сборник статей и воспоминаний./Сост. Е. Грошева и В. Руденко. – М., 1982.
7. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.
8. Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика. – М., 1975.
9. Ержемский Г. Дирижеру XXI века. – СПб., 2007.
10. Ержемский Г. Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. – М., 1988.
11. Иванов-Радкевич А.П. О воспитании дирижера. – М., 1973.
12. Колесса Н.Ф. Основы техники дирижирования. – Киев, 1981.
13. Краснощеков В.И. Вопросы хороведения. – М., 1969.
14. Лернер И.Я. Дидактические принципы методов обучения. – М., 1981.
15. Мусин И.А. О воспитании дирижера: Очерки. – Л., 1987.
16. Мустн И.А. Язык дирижерского жеста. – СПб, 2005.
17. Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.
18. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М., 1998.
19. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и обучения. – М., 1998.
20. Уколова Л.И. Дирижирование: Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М., 2003.

21. Хазанов П.А. Оптимизация межличностных отношений и взаимодействий в системе «учитель-ученик» (на материале индивидуальных занятий художественно-творческой деятельностью) // Монография. – М., 2006.

б) Дополнительная литература

1. Баренбойм Л. Путь к музицированию. - Л., М., 1973.
2. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Изд.3.М. 1968.
3. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. - М., 1961.
4. Докшицер Т. Штрихи трубача. - В кн.: Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М., 1976.
5. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального фортепиано. – М. 1966.
6. Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1998.
8. Практическая психология в тестах. – М., 1998.
9. Сорокин Н. Дидактика. - М., 1974.
10. Чистяков В. Психология дирижерского образования и исполнительства. – М., 2002.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория.
2. Библиотека.
3. Читальный зал.
4. Фонотека, видеотека.
5. Компьютерное оборудование.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Эстетика и теория искусства

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Эстетика и теория искусства» является формирование развитой и разносторонней художественной и эстетической культуры музыканта, формирование теоретического осознания музыкантами собственной профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

Дать научные представления

- о природе эстетического отношения человека к действительности,
- о сущности искусства и строении его произведений,
- о специфике музыки в ряду других видов искусства,
- об особенностях эстетических воззрений в различные эпохи истории культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> – методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; – философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества;
	<i>Уметь:</i> – формулировать и решать задачи, возникающие в ходе профессиональной деятельности; – выбирать необходимые методы изучения проблем профессиональной деятельности; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики;
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> – основные направления в развитии мировой философии; – представителей мировых философских школ, особенности их учений.

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой ключевых понятий, используемых в философии; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — гуманитарные исследования по проблемам философии от древности до начала XXI века;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; — навыками систематизации и классификации материала

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	2
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и структура эстетики

Предмет и структура эстетики в исторической динамике. Вычленение эстетики из философии А.Баумгартеном. Расширение и сужение предмета эстетики. Искусствоцентризм западной эстетики XX века, эстетика как

«философия искусства». «Аэссенциализм» как реакция на артефакты постмодернизма. Современное состояние эстетической науки в России.

Эстетика в ее отношении к философии и искусствознанию. Практическое значение эстетики и теории искусства.

Тема 2. Система основных категорий эстетики

Сущность эстетического. Различные концепции сущности эстетического. Прекрасное как основное проявление сущности эстетического. Различные традиции в понимании прекрасного, сложившиеся в истории эстетики (Платон, Аристотель, Дионисий Ареопагит, Августин, М.Фичино, Ф.Бекон, Д.Юм, Г.Гегель, Им.Кант, Н.Чернышевский, В.Соловьев, Т.Липпс, М.Бензе, Ю.Борев, М.Каган, В.Бычков). Возвышенное (величественное) как модификация прекрасного, специфика возвышенного в природе и искусстве. Безобразное как противоположность прекрасного. Низменное (ужасное) как модификация безобразного. Комическое: юмористическое и сатирическое. Трагическое в жизни и искусстве.

Тема 3. Роль искусства в жизни общества

Проблема общественной роли искусства в истории эстетики (Платон, Г. Гегель, Н.Чернышевский, В.Соловьев, Г.Плеханов, Ортега-и-Гассет). Система социальных функций искусства, специфика познавательной, эстетической и воспитательной роли искусства. Гипертрофия развлекательной функции в современной массовой культуре. Утилитаризм и эстетствующий формализм в теории и художественной практике.

Тема 4. Предмет искусства

Искусство и действительность. Предмет искусства в идеалистических и материалистических концепциях (Платон, Аристотель, Н.Чернышевский, Н.Бердяев, М.Хайдеггер, М.Каган, В.Бычков).

Тема 5. Производство искусства

Художественный образ – основные грани его содержания и отношения между ними. Внутренне оформленное содержание произведения искусства. Понятия «содержания», «внутренней формы», «художественной идеи» и отношения между ними. Коммуникативная функция внешней формы произведения. Процесс восприятия произведения искусства, инвариантно-вариативный характер его результата. Роль общественной системы художественного языка. Общая структура произведения искусства и проблема способа его существования. (Трактовка перечисленных вопросов в работах Т.Адорно, Р.Барта, И.Ильина, М.Кагана, Я.Мукаржовского, Ж.-П.Сартра).

Тема 6. Музыка в системе видов искусства

Система видов искусства. Специфика музыки, ее содержания и формы. Объективно (Шопенгауэр, Лосев), субъективно (Ингарден, Лангер) идеалистические, формалистические (Ганслик, Моль) и материалистические (Адорно, Лукач) теории отношения музыки к действительности. Музыкальные эмоции как особая форма отражения действительности. Музыкальное произведение – модель «гармонии мира». Логика музыкального мышления – отражение закономерностей бытия.

Музыкальное произведение и процесс его восприятия. Основные уровни (слои) содержания и формы музыкального произведения, процесс их постижения. «Хронотоп» бытия музыкального произведения.

Музыкальное исполнительство как вид художественного творчества. Зависимость существования музыкального произведения от его исполнения. Этапы (уровни) исполнительского процесса. Вариативность и проблема «рамки свободы» интерпретации. Общая структура музыкального произведения.

Тема 7. Художественный метод и стиль

Художественный метод как система принципов творчества. Познавательная, оценочная, коммуникативная, формально-эстетическая грани метода и отношения между ними. Роль эстетического идеала в процессе художественного осмысления действительности и создания произведения искусства. Понятие стиля.

Основные художественные методы и соответствующие им художественные направления в истории искусства. Проблема определения метода художественного творчества в музыке.

Тема 8. Социальная обусловленность искусства

Социально-историческая обусловленность художественного творчества: идеалистическая (Гегель, Шпенглер) и материалистическая (Плеханов, Адорно) версии. Господствующее, оппозиционное, маргинальное искусство, художественный андеграунд. Диалектика социально-группового и общечеловеческого в искусстве. Социодинамика развития художественного сознания. Эскапизм в искусстве и его формы.

Тема 9. Искусство XX-начала XXI века

Западное искусство XX века. Массовое и элитарное искусство: основные направления (футуризм, конструктивизм, абстракционизм, сюрреализм, экспрессионизм, минимализм, поп-арт, концептуализм и др.). Два периода: модернизм и постмодернизм.

Искусство советского периода. Мейнстрим «социалистического реализма» и маргинальные художественные явления, художественный андеграунд.

Современная художественная культура России. «Новое издание» славянофилов и западников в идеологии и культуре. Особенности западничества и почвенничества в искусстве. Господство массовой культуры и искусства.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 7 и экзамена в 8 семестрах. Формой текущего контроля является контрольный урок. На зачете и экзамене студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

Бычков В. Эстетика. М.,2012.

Гильберт К., Кун Г. История эстетики. М.,2000.

История эстетики. (кол. авторов). СПб.,2011.

Каган М. Эстетика как философская наука. СПб.,1997.

Кривцун О. Эстетика. М.,1998.

Малышев И. Эстетика: курс лекций \\ Малышев И. Диалектика эстетического. М.,2006.

Шестаков В. История эстетических учений. М.,2010.

Эстетика и теория искусства XX века. М.,2005.

.

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.1-5. М.,1962-1070.

Аристотель. Поэтика \\ Аристотель. Соч. в 4т. М.,1984, т.4.

Платон Пир \\ Платон Соч. в 4 т. М.,1993, т.2.

Леонардо да Винчи. Книга о живописи \\ История эстетики. Памятники мировой

эстетической мысли. Т1. М.,1962.

Буало Н. Поэтическое искусство. М.,1957.

Хатчесон Ф, Юм.Д, Смит А. Эстетика. М.,1979.

Кант И. Критика способности суждения \\ Кант И. Собр. Соч. в 6 т. М.,1966, т.5.

Гегель Г. Эстетика. М.,1968-1973. Т.1-4.

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление \\ Собр. Соч. в 5 т. М.,1992. Т.1.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки \\ Ницше Ф. Соч., М.,1990. Т.1.

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности \\

Чернышевский Н.Г. Избранные эстетические произведения. М.,1974.

Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2 т. М.,1978.

Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М.,1991.

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.,1990.

Адорно Т.В. Избранное: социология музыки. М.,1999.

Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Гартман. Н. Эстетика. М., 2006.
Сартр Ж.-П. Произведение искусства // Западноевропейская эстетика XX века. М., 1991.
Мартин Хайдеггер. М., 1993.
Шпенглер О. Закат Европы. Введение. М., 1993.
Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.

Волкова Е. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
Каган М. Музыка в мире искусств. СПб., 1996.
Лосев А. Музыка как предмет логики // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
Раппопорт С. От художника к зрителю. М., 1078.
Холопова В. Музыка как вид искусства. М., 1990.

б) дополнительная литература:

Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1963-1992.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения М., 1982
Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966.
Музыкальная эстетика Германии XIX века. М., 1981.
Бычков В. Русская средневековая эстетика XI-XV вв. М., 1992.
Афасижев М. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.
Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм, Постмодернизм. М., 1996.
Маньковская Н. «Париж со змеями». Введение в эстетику постмодернизма. М., 1995.
Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. М., 1989.

xxx

Адорно Т.В. Эстетическая теория. М., 2001.
Адорно Т.В. Философия новой музыки. М., 2001.
Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
Коллингвуд Р. Принципы искусства. М., 1999.
Лангер С. Философия в новом ключе. М., 2000.

xxx

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
Гуренко Е. Эстетика. Новосибирск, 2002.
Еремеев А. Границы искусства. М., 1987.
Лукач Д. Музыка // Лукач Д. Своеобразие эстетического. М., 1987. Т.4.
Малышев И. Музыкальное произведение: эстетический анализ. М., 1999.
Раппопорт С. Эстетика. Т.1. М., 2000.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Эстетика и теория искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
**Профессиональное музыкальное
образование:
история, теория, методология**

**Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование**

**Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром**

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Профессиональное музыкальное образование: история, теория, методология» – формирование знаний студентов в области истории становления и развития системы профессионального музыкального образования, в области современного профессионального музыкального образования, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущих магистров в данной области науки и музыкального образования.

Задачи дисциплины:

- изучение истории возникновения и развития основных научных школ и направлений отечественного и зарубежного музыкального образования;
- понимание социальной значимости музыкального образования, его места в системе наук;
- формирование навыков анализа развития данной области науки, её основных категорий и логической структуры;
- раскрытие места и функций современной музыкального образования в социальной и музыкальной культуре;
- изучение современного состояния музыкального образования, имеющихся в нем противоречий и проблем;
- понимание перспектив своей практической деятельности будущего педагога-музыканта.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> – принципы основных методов научного изучения проблем музыкальной педагогики; <i>Уметь:</i> – применять основные методологические принципы академических школ; – разрабатывать стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы организации обсуждения различных идей и мнений; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – видеть последствия как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;

области музыкальной педагогики	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс.
<p>ПК-3 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 2 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	2
Контактная работа		32		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

В соответствии с обозначенными задачами содержание учебной дисциплины «Профессиональное музыкальное образование: методология, теория, история» включает в себя четыре раздела (модуля):

1. Роль музыкального искусства в социуме. Преподавание музыки как специфический вид художественно-образовательной деятельности.

2. История отечественного музыкального образования. Генезис проблем и противоречий.

3. Теоретико-методологические основы преодоления противоречий в области преподавания музыкальных дисциплин.

4. Реформы российской музыкально-образовательной системы на рубеже XXI столетия. Новое законодательство Российской Федерации в области образования.

Главный источник курса – отечественная музыкально-педагогическая литература, труды по методологии музыкального образования. Приводимый в программе список книг и статей следует рассматривать как своего рода ориентир для работы. Научно-методическая литература постоянно обновляется, из ранее изданных трудов могут отбираться для проработки самые разнообразные издания, поскольку одна из основных задач курса – стимулировать творческий подход студентов к овладению своей специальностью.

Форма работы при освоении учебной дисциплины «Профессиональное музыкальное образование: методология, теория, история» лекционная. По итогам освоения каждого раздела (модуля) в качестве текущей аттестации проводится семинарское занятие, которое может перемежаться рефератами, подготовленными студентами самостоятельно.

Роль музыкального искусства в социуме. Преподавание музыки как специфический вид художественно-образовательной деятельности.

Тема 1. Социальные функции музыкального искусства. Философско-эстетические и психолого-педагогические обоснования музыкального воспитания и образования.

Музыка как вид искусства. Художественный образ. Гносеологическая функция музыки. Воспитательные возможности музыки. Многофункциональность музыкального искусства.

Роль и значение музыки в обществе. Музыка как средство общения, коммуникации в социуме. Многообразие функций и социокультурных ролей. Основная функция музыки – эстетическое воспитание, просвещение людей, приобщение их к высокой культуре.

Концепции музыкального воспитания и образования: Древняя Греция, Средневековье, Возрождение, семнадцатый век, эпоха Просвещения, русская национальная культура XVIII-XIX в.в.

Философия музыкального образования в практической жизнедеятельности учебных заведений. Исторический опыт.

Современная ситуация в России – проблемы философии музыкального образования. Музыкальное воспитание и образование и духовное становление личности.

Тема 2. Образовательное учреждение профессионального музыкального образования: цели, задачи, функции, виды деятельности.

Теоретико-методологические подходы и принципы преподавания музыкальных дисциплин.

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

Концептуальных направлений в подходе к этой проблематике. Функции философии музыкального образования.

История отечественного музыкального образования. Генезис проблем и противоречий.

Тема 3. Содержание музыкального образования. Позитивные и негативные аспекты истории российского музыкального образования.

Содержание образования. История проблемы содержания образования: основные подходы, воззрения, трактовки. Культура как источник содержания образования.

Обзор основных дидактических тенденций в России. Процесс обучения как передача учащимся опыта предшествующих поколений. Личностно-ориентированный подход к содержанию образования.

Содержание образования в российских музыкальных учебных заведениях в конце XVIII – первой половине XIX вв. в России. Содержание высшего образования в России.

Структура и организационное устройство российских училищ и консерваторий. Комплекс учебных дисциплин в российских консерваториях и музыкальных училищах. Направленность обучения, методологические установки, содержание учебной работы.

Противоречие между художественным развитием учащегося и ориентацией на приоритетное развитие техницизма. Образцы подлинно воспитывающего обучения. А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, В.Сафонов, А. Есипова, К. Давыдов и др.

Тема 4. Становление советской музыкально-воспитательной и музыкально-образовательной системы (1917-1930гг.).

Годы революции и первого послереволюционного десятилетия /1917-1930/ – слом существовавшей в России системы музыкального воспитания и образования, изменения в структуре музыкально-образовательного процесса.

Изменения в содержании учебно-образовательного процесса. Идеологические догматы времени. Особое место хорового пения в структуре учебного процесса, повышение роли народных музыкальных инструментов.

Позитивные начинания: курс на подготовку всесторонне образованных музыкантов, специалистов «широкого профиля», идея всеобщей и обязательной педагогизации учебного процесса, нацеленность на практическую отдачу обучения.

Перемены в целеполагании и содержательной направленности обучения музыке. Научно-исследовательская работа в творческих вузах. Введение института аспирантуры.

Изменения в парадигме музыкального образования. Деформации и острые противоречия, присущие советской музыкальной культуре и системе музыкального воспитания и образования.

Тема 5. Причинная обусловленность реформ и преобразований советской системы музыкального образования.

Уникальность структуры советского музыкального воспитания и образования (детские музыкальные школы; музыкальные училища; музыкальные вузы – консерватории, музыкально-педагогические институты, институты искусств и институты культуры).

Отсутствие реальных, действенных связей между учебными заведениями низового, среднего и высшего звеньев. Иерархическая структура управления учебными заведениями страны. Командно-административный стиль руководства. Расхождение между методической мыслью и реальной практикой преподавания.

Практика музыкально-исполнительских конкурсов. Нарастание антагонистических явлений и тенденций. Усиление идеологического давления со стороны партийно-государственного аппарата.

Советская система массового музыкального воспитания. Место музыки в профессиональных учебных заведениях, в системе массового художественно-эстетического воспитания.

Содержание и стиль работы. Узко специальная направленность обучения в профессиональных музыкальных учебных заведениях. Явления регресса в области профессионального музыкального образования. Содержание и организация учебно-воспитательной работы, формы, способы, методы её проведения.

Недостаточная связь с современной психолого-педагогической наукой, с социологией и культурологией. Нарастание явлений кризисного характера, антагонистический характер противоречий. Последствия противоречий.

Авторитарность как педагогическое явление, характерное для советской системы профессионального музыкального образования. Отставание отечественное музыкальной педагогики по линии оснащения ТСО. Несоответствие задачам профессионального музыкального образования базисных

учебных планов и программы. Незаработанность на научно-теоретическом уровне ряда проблем, связанных с профессиональным обучением музыке.

Теоретико-методологические основы преодоления противоречий в области преподавания музыкальных дисциплин.

Тема 6. Противоречие как философско-педагогическая категория. Основные противоречия российской музыкально-образовательной системы на рубеже XX-XXI столетий.

Противоречие как атрибут всего сущего, как один из фундаментальных понятий философско-диалектического мировосприятия. Единство и внутреннее взаимодействие противоположностей как универсальный феномен, поясняющий глубинные закономерности Природы и Человека. Теоретико-методологический анализ комплекса противоречий. Основные противоречия общего и профессионального образования.

Сущность и характер противоречий. Основные, фундаментальные противоречия. Противоречие между предназначением и осуществлением, между потенциальными возможностями субъектов учебно-воспитательного процесса и реальными результатами, достигнутыми ими. Противоречие между актуальными требованиями к воспитательной функции музыки как вида искусства и реальным воспитательным потенциалом, которым располагает музыкальная педагогика. Противоречие между целями, которые декларируются российской педагогикой, и средствами их достижения (осуществления, реализации).

Процессы, происходящие в последние десятилетия XX века в российской педагогике. Противостояние между привычными, устоявшимися нормами учебно-воспитательной деятельности в отечественных учебных заведениях различного уровня и новыми веяниями в жизни общества, которые принесло с собой время.

Атрибутивные качества, присущие советской школе: учебно-образовательная и воспитательная парадигма последних десятилетий XX века, её органическое несоответствие запросам времени и общественно-политическому климату в стране: командно-административный стиль руководства образованием; предельная «заидеологизированность» учебно-воспитательного процесса; диктат единственной, санкционированной государством теоретико-методологической доктрины в образовании; авторитаризм преподавательской практики; объектная направленность обучения.

Трудности внедрения принципов гуманизации и либерализации, диверсификации и вариативности, индивидуализации и субъектной, направленности образования и установок в педагогический обиход. Специфика противоречий применительно к тому или иному виду учебно-воспитательной деятельности. Парадигма массового молодёжного сознания в сфере музыкальной культуры. Вкусы, увлечения, музыкальные интересы значительных групп населения.

Тема 7. Теоретико-методологические основы преодоления противоречий в современной музыкально-образовательной практике.

Организация, содержание, структура оптимизации процесса устранения противоречий в практике преподавания музыки.

Основные проблемы, реально существующих в практике преподавания музыки противоречий, усложняющих профессиональную подготовку специалистов в области музыкальной культуры и искусства.

Неадекватность стилистики и характера взаимоотношений между учащейся молодёжью и значительной частью преподавательского корпуса; несоответствие этих взаимоотношений логике жизни и сегодняшнего учебно-воспитательного процесса. Взаимоотношения как сложная, многокомпонентная социо-психолого-педагогическая структура.

Основные принципы современной российской педагогики: свобода и независимость мировоззренчески-аксиологических ориентиров субъектов воспитательно-образовательного процесса; формирование комплекса природных способностей учащихся, интеллектуальных и эмоционально-волевых ресурсов с акцентом на активизацию творчески инициативного, независимого мышления; динамизация внутреннего мира учащихся, расширение и обогащение спектра психической жизнедеятельности; стратегическая установка в обучении и воспитании на самореализацию личности; преодоление эмпирической рутины и штампа в образовании; утверждение морально-этических норм и правил; курс на расширение когнитивных интересов и интеллектуальных запросов учащихся; овладение базовыми знаниями, умениями и навыками.

Зависимость результатов обучения от стиля преподавания. Методы преподавания как упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, направленные на достижение целей образования. Важность положительного эмоционального фона во время занятий музыкой. Использование интегративного принципа в обучении, открывающего путь к содержательным обобщениям и последующему внедрению их в практическую музыкально-исполнительскую деятельность.

Тема 8. Выдающиеся педагоги-музыканты о путях и способах повышения качества обучения музыке.

Предметно-ориентированные методики. Специфика частных, предметных методик, особенности и свойства учебной дисциплины. Традиции, теоретико-методические воззрения и принципы выдающихся мастеров музыкальной педагогики прошлого. Традиции преподавания музыки в России. Эволюция методов в истории мировой музыкальной педагогики.

Трактовки отечественными специалистами педагогического процесса как основной категории в педагогике, определение основных компонентов, входящих в педагогический процесс. Метод преподавания как ведущий компонент педагогического процесса. Преподавание музыки в специальных музыкальных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования.

Выявление принципиально важных параметров самосознания учащихся-музыкантов. Важность положительного эмоционального фона во время занятий музыкой. Зависимость результатов обучения от стиля преподавания. Интегративный принцип обучения.

Учебные планы профессиональных музыкальных учебных заведений. Содержание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в соответствии с задачами подготовки специалиста, отвечающего современным профессиональным нормам и требованиям.

Реформы российской музыкально-образовательной системы на рубеже XXI столетия. Новое законодательство Российской Федерации в области образования.

Тема 9. Корректировка музыкально-педагогической парадигмы: новые идеи и инициативы.

Задачи российских музыкальных учебных заведений на рубеже XXI столетия. Модернизация педагогических технологий. Возрастание роли технических средств обучения. Приоритетная роль самообразования в различных отраслях знаний.

Внедрение в российскую систему музыкального образования формул и схем, заимствованных на Западе. Организационно-образовательная схема «бакалавриат – магистратура». Переход на многоуровневую систему образования.

Тема 10. Вхождение России в Болонский процесс.

Ключевые положения Болонской декларации, цели и задачи. Основные этапы развития гарантии качества высшего образования в рамках Болонского процесса. Сложности и противоречия вхождения России в Болонский процесс.

Изменение мировой системы образования в XXI веке – целей, содержания учебно-воспитательных и образовательных процессов.

Прогностическое видение будущего российской и западноевропейской музыкальной педагогики.

Тема 11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Система образования в России по новому Федеральному Закону «**Об образовании в Российской Федерации**»: структура, образовательные программы, формы обучения. Внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием нового закона об образовании.

Типы российских образовательных организации в соответствии с новым Законом об образовании. Компетенция, права, обязанности, ответственность и информационная открытость российской образовательной организации в соответствии с новым законодательством об образовании. Обязанности и ответственность обучающихся и педагогических работников российских образовательных организаций. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки новым российским Законом об образовании.

Тема 12. Новое законодательство об образовании реформирования отечественной музыкальной педагогики.

Особенности реализации образовательных программ в области искусств. (ст. 83 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Общедоступность среднего профессионального музыкального образования в России в рамках нового Федерального Закона об образовании.

Рабочие учебные планы магистратуры в рамках высшего профессионального музыкального образования: вариативная часть, выбор студентами учебных дисциплин, научно-исследовательская деятельность.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме устного экзамена во втором семестре, на котором студент отвечает на вопросы избранного экзаменационного билета по изученному материалу.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

1. Абанкина И.В. Двухуровневое образование в России: анализ подготовки бакалавров и магистров / И. В. Абанкина, Л. М. Филатова // Ректор вуза. – 2008. – №6. – С. 28-39.
2. Авраамов Ю. Независимая общественно-профессиональная оценка качества в свете Болонской декларации // Высш. образование в России. – 2007. – № 3. – С. 118-124.
3. Аракелова А.О. Отечественное образование в области музыкального искусства: исторический опыт, проблемы и пути развития. – М., 2012.
4. Арташкина Т.А. Проблема конвертируемости диплома о высшем образовании в условиях Болонского процесса / Т.А. Арташкина // Философия образования. – 2007. – № 1. – С. 95-102.
5. Аржанова И.В. Россия в Болонском процессе и Болонский процесс в России: (по результатам подготовки Национального доклада РФ 2005-2007 г. г.) / И.В. Аржанова, Д. В. Сулова // Аккредитация в образовании. –2007. – №13. – С.20-22.
6. Байденко В.И.. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010.
7. Бугрий Е.П. Болонский процесс как новый образовательный контекст развития российской высшей школы / Е. П. Бугрий // Мир человека. – 2007. – № 1. – С. 23-50. – Библиогр.: с. 49-50.

8. Информационно-аналитический материал к парламентским слушаниям на тему: «Вопросы развития системы художественного образования (законодательный аспект)». – Москва, 5 ноября 2009 г.
9. Киященко Н.И. Государственная модель эстетического воспитания в современной России. Эстетико-воспитательный «портрет» конца XX века. М., 2009.
10. Клюев А.С. Философия музыки. Спб., 2008.
11. Кюрваль Б. Болонский процесс во времени и пространстве : [беседа с вице-президентом Европейской ассоциации по гарантии качества высшего образования (ENQA) Бруно Кюрвалем /Б. Кюрваль // Аккредитация в образовании. – 2008. – № 23. – С. 50-51.
12. Ловецкий Н. Вхождение в Болонский процесс: экономический аспект / Н. Ловецкий // Рос. образование. – 2008. – № 1. – С. 40-47.
13. Медведенко Н.В. Совершенствование контроля знаний и учета успеваемости студентов в контексте Болонского процесса: / Н. В. Медведенко, С. Ю. Рубцова // Высш. образование сегодня. – 2008. – № 3. – С. 93-96.
14. Мержанов В.К. Музыка должна разговаривать. Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008.
15. Старчеус М.С. Личность музыканта. – М., 2012.
16. Теодор В. Адорно. Избранное: Социология музыки.- М.: Российская политическая энциклопедия, 2008.
17. Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс: обобщение отечественной и зарубежной практики / В. А. Трайнев. – М.: «Дашков и К», 2008. – 390 с.
18. Тропп В., Артемова Е., Баранников. Гнесинский дом: летопись военных лет. – М., РАМ им. Гнесиных, 2010.
19. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.
20. Филиппов В. М. Болонский процесс и «Дорожная карта Россия – Евросоюз» / В.М. Филиппов // Высш. образование сегодня. – 2008. – № 1. – С. 5-9.
21. Щербакова А.И. Философия музыкального искусства и образования в подготовке современного педагога-музыканта. М., 2007.
22. Щербакова А.И. Философия музыкального искусства и образования. – М., 2007.

б) дополнительная литература:

1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования: Учебное пособие. М., 1990.
2. Абдуллин Э.Б. Содержание и организация методологической подготовки учителя музыки в системе высшего педагогического образования : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1991.
3. Абросимова Т.Н. Содержание и формы организации музыкально-педагогического образования учителей начальных школ России конца XIX - начала

XX века. Дисс. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Самара, 1999.

4. Арчажникова Л.Г. Теоретические основы профессионально-педагогической подготовки учителя музыки: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1986.
5. Базиков А.С. Музыкальное образование в современной России: основные противоречия и пути их преодоления. Тамбов, 2002.
6. Базиков А.С. Содержание образования: историко-теоретический ракурс/ Актуальные проблемы музыкального воспитания и образования: истории, теория, практика. – Тамбов, вып. 2, 2000.
7. Балакирев М.А. Письмо неустановленному лицу о методике преподавания музыкальных предметов: (игра на фортепиано, теория музыки и проч.). – Отдел рукописей ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Фонд 41, ед. хр. 773. - 2 л.
8. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974.
9. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х т. – М., 1994.
10. Битуев В.П. Психологические аспекты взаимоотношений учителя и учащихся. М., 1970.
11. Богачев Е.Н. Методология и методы управления высшим учебным заведением в условиях становления рыночных отношений: Автореф. дис. ... д-ра эконом. наук. – СПб., 1992.
12. Богданова А.В. Музыка и власть. Постсталинский период. – М., 1995.
13. Вопросы совершенствования профессиональной подготовки педагога-музыканта: Сб. науч. тр. Вып. 1-8 / Под ред. А.Н. Малюкова. – М., 1997-2002.
14. Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к XXI столетию. М., 1991.
15. Горлинский В.И. Модернизация системы музыкального воспитания и образования в современной России: актуальные проблемы переходного периода. М., 1999.
16. Демократизация и самоуправление в учебной деятельности вуза: Сборник научных трудов. – Свердловск, 1991.
17. Джурицкий А.Н. Развитие образования в современном мире. – М., 1999.
18. Дубов И.Г. Влияние личности учителя на личностные проявления учащихся. М., 1985.
19. Жильцов Е.Н. Иванов С.С., Кокорев В.Ю., Колесов В.П., Соколов В.В. Тенденции развития высшего образования в современном мире (Социально-экономический аспект). – М., 1992.
20. Землянский Б.Я. О музыкальной педагогике, М., 1987.
21. Из истории советского музыкального образования: Сб. материалов и документов. 1917-1927 / Сост. и отв. редактор П.А. Вульфийус. – Л., 1969.
22. История педагогики и образования / Под ред. А.И. Пискунова. – М., 2001.
23. Кольшева Т.А. Подготовка учителя музыки к профессионально-личностной рефлексии в системе высшего педагогического образования: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1997.

24. Крауклис Г.В. Музыкальное образование в современной Франции. М., «Музыкальная академия», №5, 1994.
25. Любомудрова Н. Фортепианные классы московской консерватории в 60-70-х годах прошлого столетия. В сб. Вопросы музыкально-исполнительского искусства, вып. 3. М., 1962.
26. Мариупольская Т.Г. О традициях русской фортепианной педагогики // Музыкант-педагог (Преподаватель). 1999. № 4.
27. Медушевский В.В. Развивать концепцию музыкального образования // Сов. музыка. – 1981. – № 9. – С. 52-59.
28. Методология музыкального образования: проблемы, направления, концепции / Отв. ред. Э.Б. Абдуллин. – М., 1999.
29. Николаев А.А. Пути сближения задач профессионального и общего музыкального образования // Методические записки по вопросам музыкального образования, вып. 1. - М., 1966.
30. Николаева Е.В. Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты. – М., 2000.
31. О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации // Бюллетень Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ. – 1992. – № 4-6. С. 11-14.
32. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и образования. Учебное пособие: В 2-х ч. – СПб., 1994.
33. Традиции Дома Гнесиных в музыкальных учебных заведениях России и Зарубежья. Сборник материалов научно-методической конференции РАМ им. Гнесиных 26-29 октября 2004г.
34. Цыпин Г.М. Проблема развивающего обучения в преподавании музыки: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1978.
35. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Музыкальное воспитание за рубежом: Краткий обзор // Методика музыкального воспитания. - М., 1990.
36. Якубовская Т.Л. Проблемы подготовки кадров высшей квалификации в области музыкально-эстетического образования в 30-е годы (из истории вопроса). М., Научные труды МПГУ, 1999.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Профессиональное музыкальное образование: история, теория, методология» обеспечивается доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Методика научно-исследовательской
работы

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методика научно-исследовательской работы» – изучение принципов и совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности, подготовка магистранта к работе над магистерской диссертацией.

Задачи дисциплины:

- расширение представлений о различных видах научных работ, методологии научного творчества, научной логике, планировании научно-исследовательской работы, самостоятельной научной работе;
- расширение представлений о работе с источниками информации с использованием современных методов получения информации, особенностях оформления научного текста.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i> — виды научных текстов и их жанровые особенности; — правила структурной организации научного текста; — функции разделов исследовательской работы;

	<ul style="list-style-type: none"> – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.
<p>ПК-1 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 год обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------

		часов	Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2	-
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Цель и задачи курса. Научно-исследовательская работа в России. Ученые степени и ученые звания. Подготовка научных кадров. Нормативно-правовые документы в области научной деятельности.

Тема 2. Понятие науки. Классификация наук.

Тема 3. Виды научных исследований. Структурные компоненты научных исследований. Этапы научно-исследовательской работы.

Тема 4. Методы научного исследования.

Тема 5. Выбор темы научного исследования. Планирование научно-исследовательской работы.

Тема 6. Сбор научной информации. Источники. Изучение литературы.

Тема 7. Структура научной работы. Рубрикация.

Тема 8. Способы текстологической работы. Особенности изложения научной речи.

Тема 9. Требования к оформлению рукописи. Оформление библиографического списка.

Тема 10. Особенности подготовки и защиты магистерской диссертации.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1 семестре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

- 1) ГОСТ Р 7.0.11–2008 — система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
- 2) ГОСТ Р 7.0.11–2011 — система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
- 3) Гуляницкая Н.С. Руководство к изучению основ музыковедения. М., 2004.
- 4) Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке. М., 2009.

- 5) Михайлов А.В. Языки культуры: Учебное пособие по культурологии. М., 1997.
- 6) Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2002.
- 7) Науменко Т.И. Музыковедение: стиль научного произведения (опыт постановки проблемы). М., 2005.
- 8) Науменко Т.И. Текстология музыкальной науки. М., 2013.
- 9) Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2004.
- 10) Южак К.И. Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ : учебное пособие для высших учебных заведений - Санкт-Петербург: Скифия-принт, 2015.

б) Дополнительная литература

- 1) Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М., 1995.
- 2) Акопян Л.О. Музыка XX века. М., 2010.
- 3) Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. М., 2004.
- 4) Библиографическое описание электронных ресурсов: Методические рекомендации / Рос. гос. б-ка; Межрегион. ком. по каталогизации; Сост.: Т.А. Бахтурина, И.С. Дудник, Н.Ю. Кулыгина; Отв. ред. Н.Н. Каспарова. М.: Пашков дом, 2002.
- 5) Бычков. В.В. Эстетика: Учебное пособие. М., 2011.
- 6) Гетманова А.Д. Логика: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2008.
- 7) Горшков А.И. Русская стилистика. М., 2001.
- 8) Гуляницкая Н.С. Методы музыкальной науки сегодня: учение и обучение // Музыкальное образование в контексте культуры. М., 2008.
- 9) Исследования молодых музыковедов / РАМ им. Гнесиных (сборники разных лет).
- 10) Казанцева А.А. В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов. М.: CORPUS, 2016.
- 11) Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы истории, теории, психологии, методологии музыкального образования / РАМ им. Гнесиных (сборники разных лет).
- 12) Музыковедение к началу века: прошлое и настоящее / РАМ им. Гнесиных (сборники разных лет).
- 13) Назайкинский Е.В. Понятия и термины в теории музыки // Методологические проблемы музыкознания. М., 1987.
- 14) Науменко Т.И. Современное музыковедение и «стиль времени» // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных, 2012, № 1.
- 15) Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. Киев: О-во «Знание», КОО, 2001.
- 16) Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2002.
- 17) Серова Г.А. Компьютер – помощник в оформлении диссертации. М., 2002.
- 18) Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм.: Учебное пособие. М.: Лань, 2010.

- 19) Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. М.: МГК имени П.И. Чайковского, 2006.

в) Интернет-ресурсы

- 1) Зенькевич Е. Прогулки с Шостаковичем. URL: <http://jgreenlamp.narod.ru/progulki.htm>
 - 2) Лихачев Д. Любите читать. URL: <https://lib.1september.ru/2006/10/13.htm>
 - 3) Лотман Ю. Текст в тексте. URL: <http://iedtech.ru.fstest.ru/files/journal/2014/1/lotman-text-in-text.pdf>
 - 4) Музыкаведение. URL: <http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia>.
 - 5) Музыкаведение. URL: <http://fdstar.com/2008/12/06/muzykovedenie.htm>
 - 6) Наука // Гуманитарная энциклопедия. URL: <http://gtmarket.ru/concepts/6860>
 - 7) Структура научного исследования. URL: http://kurs.ido.tpu.ru/courses/scientific_research_methods/tema4.htm
 - 8) Musicology. From Wikipedia, the free encyclopedia. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Musicology>
- Функциональные стили речи. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133372>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Методика научно-исследовательской работы» обеспечивается доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Менеджмент в сфере культуры

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Менеджмент в сфере культуры» – *формирование компетентного специалиста, владеющего* основным инструментарием менеджмента и навыками его эффективного использования в сфере культуры.

Задачи дисциплины:

- ознакомление обучающихся с базовыми принципами менеджмента;
- формирование представлений об особенностях управленческой деятельности в сфере культуры;
- изучение основ правового регулирования в сфере культуры;
- ознакомление с основными принципами ведения финансово-хозяйственной деятельности в сфере культуры;
- формирование навыков различных видов планирования;
- знакомство со спецификой маркетинга в культуре;
- ознакомление с технологией организации времени и повышения эффективности его использования (тайм-менеджмент);
- изучение методов управления персоналом;
- ознакомление со спецификой работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры;
- расширение кругозора, формирование профессиональных ориентиров магистрантов;
- развитие у обучающихся *мотивации* к организационно-управленческой деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования.
	<i>Уметь:</i> формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели.
	<i>Владеть:</i> навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– общие формы организации деятельности коллектива;– психологию межличностных отношений

<p>стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>в группах разного возраста;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы организации обсуждения различных идей и мнений; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – принципами разработки стратегии сотрудничества и на ее основе организации работы команды для достижения поставленной цели; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых

	<p>актов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; – методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
<p>ПК-3. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и солистов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива или солиста; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2 и 3 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	–	3
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение. Теоретические основы менеджмента. Управление как вид профессиональной деятельности. Цели, функции и методы управления. Основные понятия, сущность и содержание менеджмента и управленческой деятельности, его эффективность. Виды менеджмента. Научные школы менеджмента, вклад школы науки управления в теорию менеджмента. Система механизмов менеджмента, культура управления. Современные подходы к управлению. Специфика менеджмента в сфере искусства.

Тема 2. Законодательная политика и правовое регулирование в сфере искусства и культуры. Государственная политика и общественные приоритеты в области искусства и культуры. Нормативно-правовая база, регулирующая культурную деятельность. Трудовое законодательство. Сферы деятельности, требующие законодательной регламентации. Понятие, виды, объекты и защита интеллектуальной собственности. Закон об авторском праве, объекты авторских прав, авторские и смежные права, работа с авторами в правовом поле.

Тема 3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждений культуры и искусства. Особенности структуры организаций культуры и искусства. Система финансирования и отношения собственности в сфере культуры и искусства. Порядок формирования, финансирования и реализации целевых программ. Налогообложение предприятий культуры и искусства, услуги, освобождаемые от налогообложения. Система образования в сфере культуры и искусства. Система договорных отношений, два подхода к работе с договорами. Ведение деловой документации, согласование и заключение договоров, основные принципы делопроизводства. Регистрация и хранение договоров. Понятие и принципы организации документооборота.

Тема 4. Маркетинг в искусстве и культуре. Традиционная концепция маркетинга. Важная роль маркетинговых технологий в развитии современных социально-культурных процессов. Сфера культуры и искусства как сфера услуг. Применение маркетинга в организациях культуры и искусства. Услуги культуры и искусства как объект маркетингового продвижения, особенности отечественного рынка профессионального искусства. Продвижение и реализация продукции на

рынке профессионального искусства. Принципы изучения сущности и специфики рынка. Сегментация рынка, модели отбора целевых рынков, позиционирование. Целевая аудитория, источники потребительской информации. Продвижение в шоу-бизнесе: имидж, PR, медийность. Нонпрофитный сектор, маркетинг коммерческой и некоммерческой деятельности. Основные принципы ценообразования, управление сценической площадкой, вместимостью залов и системами распространения билетов.

Тема 5. Основы планирования в менеджменте. Планирование как основная функция менеджмента. Сущность планирования, его содержание и назначение. Принципы, виды и этапы планирования. Методические основы планирования. Система стратегического планирования. Основные принципы и этапы планирования в системе менеджмента. Понятия целей, стратегических, тактических и текущих (оперативных) планов. Основные различия между тактическим и стратегическим планированием. Эффективность планирования. Планирование карьеры.

Тема 6. Система коммуникаций в менеджменте. Цели коммуникации. Типы, значение и роль коммуникаций в организации. Классификация коммуникаций. Этапы процесса коммуникации. Содержание элементов коммуникационного процесса. Информационные системы в коммуникациях. Коммуникационные процессы в организации, помехи и шумы. Концепции различных школ организационного поведения в системе коммуникаций. Межличностные коммуникации. Построение эффективных коммуникаций в организации.

Тема 7. Процесс принятия управленческих решений. Понятие управленческого решения. Системный подход при принятии решений. Методы принятия решений. Стадии принятия решений. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Требования к лицам, принимающим управленческое решение.

Тема 8. Методы управления человеческими ресурсами. Персонал организации как объект управления. Эффективность деятельности трудового коллектива (рабочей группы). Методы формирования, диагностики и поддержания работоспособности персонала. Оценка эффективности управления персоналом. Эффективное общение как средство управления персоналом. Технология ведения деловых переговоров.

Тема 9. Тайм-менеджмент. Суть «организации времени». Основные принципы управления временем. Эффективное распределение времени как важная часть управленческой деятельности. Методы управления рабочим и личным временем (учет времени, оптимизация временных ресурсов, краткосрочное и долгосрочное планирование, расстановка приоритетов, целеполагание, декомпозиция целей, принцип SMART, организация мотивации). Делегирование полномочий как важная составляющая классического менеджмента.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 3 семестре. Формой текущего контроля является контрольный урок. На зачете студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (ред. 02.10.2016).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. 03.07.2016).
3. Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах».
4. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 29.12.2006) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008).
5. Федеральный закон от 01.01.2001 N 135-ФЗ (ред. от 01.01.2001) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (принят ГД ФС РФ 07.07.1995).
6. Федеральный Закон от 01.01.2001 N 38-ФЗ (ред. от 01.01.2001) «О рекламе» (принят ГД ФС РФ 22.02.2006).
7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
8. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 04.12.14 №808;
9. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года от 29 февраля 2016 г. № 326-р.
10. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей».

б) Дополнительная литература:

Интернет-ресурсы:

1. «Культура.рф» — портал культурного наследия России:
<http://www.culture.ru/>

2. Виртуальный Информационно-сервисный центр «Культура: Политика. Планирование. Менеджмент»: <http://www.cpolicy.ru/>
3. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом»: <http://www.mavriz.ru/>
4. Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование»: <http://mba-journal.ru>
Справочно-правовая система «Консультант плюс»: <http://www.consultant.ru>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Менеджмент в сфере культуры» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины

Инструментовка

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: обеспечить студентов знаниями и навыками, необходимыми для создания партитур оркестровых произведений различных стилей и форм; выработать в сознании будущих дирижеров представления о законах формирования инструментальных составов, о процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления.

Задачи дисциплины:

- приобретение навыков создания инструменталок для различных инструментальных составов;
- детальное рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов;
- всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового мышления;
- получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов и инструментальных групп, так и симфонического оркестра в целом;
- получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные исторические периоды;
- знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей;
- приобретение навыков аналитической работы с оркестровой партитурой;
- рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в XX веке.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> – выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного

	<p>алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;</p>
<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;

	<ul style="list-style-type: none"> – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения с возможностью его технической идентификации.
<p>ПКО-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) и включает в себя аудиторные (индивидуальные) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации.

Дисциплина ведется в течение трех семестров (1–3), на протяжении первого и половины второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1, 2, 3	—
Аудиторные (индивидуальные) занятия		50		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела Дисциплины	Всего часов	Аудиторные (индивидуальные) занятия	Самостоятельная работа студентов
13.	Введение. Понятие об инструментовке.	2	1	1
14.	Инструментовка для группы струнных смычковых инструментов.	8	4	4
15.	Инструментовка для группы деревянных духовых инструментов.	6	3	3
16.	Инструментовка для группы	6	3	3

	медных духовых инструментов.			
17.	Группа ударных инструментов. Арфа, фортепиано, челеста, клавесин, орган. Современные электронные инструменты.	6	3	3
18.	Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн со струнной группой.	8	4	4
19.	Инструментовка для малого симфонического оркестра.	36	14	22
20.	Инструментовка для большого симфонического оркестра.	28	14	14
21.	Инструментовка для духового оркестра.	8	4	4
	Итого за курс	108	50	58

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема № 1. Введение. Понятие об инструментовке.

Инструментовка как важнейший компонент музыкального искусства. Цели и задачи курса и его содержание.

Оркестровая фактура, тембр, динамика, колорит как основные выразительные средства оркестра. Необходимость глубокого изучения выдающихся оркестровых произведений классиков и современных композиторов.

Тема № 2. Инструментовка для группы струнных смычковых инструментов.

Струнный оркестр. Общий обзор струнных смычковых инструментов. Настройка. Аппликатура. Оркестровые диапазоны. Основные оркестровые штрихи.

Наиболее простое применение струнной группы. 4-х-голосное изложение с удвоенным в октаву басом при обычном расположении партий (по тесситуре). Широкое и тесное расположение голосов.

Более сложные случаи применения группы струнных смычковых инструментов. Случаи нарушения обычного тесситурного расположения партий. Использование двойных нот в типичных фигурах фактуры: коротких, выдержанных, повторяющихся аккордах и тремоло.

3-х и 4-х струнные аккорды как особое средство выразительности. 3-х и 5-ти голосное сложение. Общий унисон струнной группы. Игра *pizzicato*. Случаи применения особых приемов игры: *sul tasto*, *sul ponticello*, *col legno*, смычкового *tremolo* (правой руки) и пальцевого (левой руки).

Прием *divisi* и различные случаи обращения к нему. *Divisi* отдельных партий с целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. Одновременное *divisi* нескольких или всех партий струнного квинтета с

целью широкого расположения оркестровой ткани при заполнении всех регистров, достижения прозрачной звучности с исключением части партий; создание однородных многоголосных хоров в различных регистрах (например – скрипичного или виолончельного и т.д.).

Особые колористические средства струнного оркестра: применение сурдин, большое *pizzicato*, применение флажолетов, перестройка струн.

Некоторые современные приемы игры на струнных инструментах: игра за подставкой, различные виды *glissando*, использование 1/4 тонов, кластерные сочетания при использовании струнного оркестра и некоторые другие новые приемы звукоизвлечения на струнных инструментах.

Струнный оркестр в целом.

Тема № 3. Инструментовка для группы деревянных духовых инструментов.

Общий обзор группы деревянных духовых инструментов. Составы. Разнообразие и богатство ее тембров. Отличие применения в оркестре деревянных духовых инструментов (ансамблевый принцип) от струнных инструментов (хоровой принцип). Характеристики регистров, динамических возможностей и колористических особенностей деревянных духовых инструментов. Разновидности (видовые) инструментов, их специфическое использование.

Мелодия в партиях деревянных духовых: у солирующих инструментов, мелодия в 2-х и более октавах, унисонные удвоения с целью получения смешанных тембров.

Два различных способа передачи пассажей от инструмента к инструменту.

Гармония у деревянных духовых инструментов. Гармонические голоса и их удвоение; оркестровое голосоведение и его особенности. Основные условия ровного и слитного звучания аккордов, значение различных регистров, удвоения.

Приемы для получения ровного звучания: наложение, перекрещивание, окружение, наложение в различных составах деревянных духовых инструментов: парном, тройном и четверном. Фигурация у деревянных духовых, типичные фигурационные рисунки.

Деревянные духовые с валторнами как самостоятельная группа оркестра.

Тема № 4. Инструментовка для группы медных духовых инструментов.

Общий обзор группы медных духовых инструментов. Сходство и различие в звучании инструментов, входящих в ее состав. Использование группы медных инструментов в оркестре.

Мелодия у медных инструментов: мелодия у солирующих инструментов, ведение мелодии в унисон и октаву, 2-х и многоголосное (аккордовое) изложение мелодии.

Соединение деревянных духовых и медных духовых в мелодии.

Гармония у медных духовых: 3-х и 4-х-голосные аккорды; многоголосные аккорды.

Различная роль инструментов медной группы при изложении аккордов (приемы наслоения, окружения, перекрещивания, наложения).

Тема № 5. Группа ударных инструментов. Арфа, фортепиано, челеста, клавесин, орган. Современные электронные инструменты.

Общий обзор ударных инструментов, различные типы классификации (ударные с определенной и неопределенной высотой; по материалу звучащего тела).

Использование технических, динамических и колористических возможностей ударных инструментов в музыке различных эпох и стилей. Роль ударных инструментов в общем звучании оркестра. Использование их для динамических нарастаний. Применение ударных инструментов в живописно-изобразительном плане.

Самостоятельные выступления ударных, их ведущее значение в отдельных эпизодах. Повышение самостоятельной роли ударных инструментов в современной музыке. Произведения для одних ударных инструментов.

Арфа и основы техники письма для неё. Знакомство с современными приемами игры на арфе.

Клавишные инструменты: фортепиано, челеста, клавесин, синтезатор, электроорган.

Орган. Общее понятие об основах его устройства и технике письма для него.

Тема № 6. Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн со струнной группой.

Мелодия у духовых на фоне струнных. Духовые инструменты в роли педалирующих. Подчеркивание и удвоение отдельных голосов ткани с помощью духовых. Сопоставление ансамблей струнных и деревянных инструментов.

Тема № 7. Инструментовка для малого симфонического оркестра.

Особенности строения оркестровой фактуры: полифункциональность, многоплановость, многоэлементность, многотембровость, изменчивость оркестровой ткани в связи с развитием музыки и формой произведения.

Функциональное строение оркестровой фактуры в музыке гомофонно-гармонического склада: мелодические голоса (главные и побочные) и различные способы их изложения в оркестре. Гармоническое сопровождение: простое, т.е. состоящее из одного вида изложения гармонической основы и комбинированное, т.е. состоящее из двух или нескольких видов изложения его в оркестре; басовый голос и особенности изложения его в оркестре.

Темброво-динамическая сторона партитуры и ее взаимодействие с функциональным строением оркестровой ткани. Создание «рельефа» ткани с помощью тембра, плотности и динамики (первый, второй и т.д. планы).

Развитие оркестровой фактуры во времени (оркестровая «горизонталь»): связь оркестровки с общей формой музыкального произведения; подчинение

развития оркестровой ткани общей логике развития музыки; понятие о плане оркестровки целого произведения.

Малый симфонический оркестр в целом. Инструментовка вокальной музыки (разные виды: речитативно-декламационное и ариозное пение, требующие различного подхода к оркестровке).

Тема № 8. Инструментовка для большого симфонического оркестра.

Составы большого оркестра: парный, тройной, различные виды составов, промежуточных между парным и тройным; четверной и усиленный составы.

Введение в оркестр добавочных инструментов – фортепиано, органа, клавесина, народных инструментов, дополнительных медных инструментов и целого духового оркестра («банда»).

Основные свойства большого симфонического оркестра: полнота, сила и яркость звучания всех его инструментальных групп; возможность большого разнообразия в приемах использования этих групп, применения различных их сочетаний, сопоставлений и противопоставлений; многообразие различных видов tutti и различных видов оркестровых педалей, возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой звучности; широкие возможности создания сложной развитой фактуры по вертикали и горизонтали.

Наиболее типичные виды оркестровых Tutti: Tutti аккордового склада; Tutti мелодико-гармонического склада, различная роль основных инструментальных групп в такого рода tutti; Tutti при наличии контрапункта к основной теме; Tutti, использованное для создания развитого подвижного фона; драматургическое и изобразительное значение этого вида tutti; Tutti в музыке полифонического склада; малое tutti и различные виды его.

Различные случаи контрастного сопоставления инструментальных групп большого оркестра.

Оркестровая фактура в целом. Большое разнообразие функционального строения оркестровой фактуры в музыке различных стилей.

Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени в крупных формах симфонической музыки. Формообразующее значение оркестровых средств: тематизм и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный и разработочный типы оркестровки; вариантность оркестровки.

Основные виды оркестрового варьирования. Экономия тембродинамических средств.

План оркестровки произведений в целом. Понятие о тембродинамической драматургии. Наиболее общие направления тембродинамического развития: по волнообразной линии; восходящей, нисходящей; их сочетание; приемы включения и выключения оркестровых голосов при нарастаниях и спадах оркестровых звучностей.

Большой симфонический оркестр в целом.

Тема № 9. Инструментовка для духового оркестра.

Универсальность духового оркестра, специфика его использования. Группа саксгорнов: корнеты, альты, тенора, баритоны и басы. Группа саксофонов: сопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый.

Разновидности духового оркестра: малый медный; состав с добавлением деревянных духовых инструментов; расширенный концертный духовой оркестр.

Взаимодействие оркестровых групп духового оркестра. Колористические, технические и динамические возможности духового оркестра.

Использование духового оркестра в оперных спектаклях («банда») или в масштабных симфонических произведениях торжественно-героического характера.

4.3. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков студентов по курсу инструментовки проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения студентом пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу инструментовки являются зачеты в конце 1-го и 2-го семестров.

На зачетах студент должен:

— представить выполненные за семестр работы по инструментовке для различных инструментальных составов (группа струнных, деревянных духовых, медных духовых, объединенный состав деревянных и медных духовых, малый симфонический оркестр);

— выполнить в присутствии комиссии упражнение по инструментовке на одну из пройденных групп либо на малый симфонический оркестр;

— продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, используемых в партитурах;

— продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам инструментовки.

Формой итоговой аттестации по курсу инструментовки является зачет в конце 3-го семестра.

На зачете в конце 3-го семестра студент должен:

— представить выполненные за семестр работы по инструментовке для большого симфонического оркестра и духового оркестра;

— выполнить в присутствии комиссии задачу по инструментовке для большого симфонического оркестра;

— продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, используемых в партитурах;

— продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам инструментовки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Учебно-методическая литература

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1981
2. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. С-Пб., 1997
3. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке с дополнениями Р. Штрауса в 2-х томах. М., 1972
4. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970
5. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М., 1952
6. Веприк А. трактовка инструментов оркестра. М., 1961
7. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1978
8. Видор Ш. Техника современного оркестра. М., 1938
9. Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки 19 века. М., 1979
10. Геварт Ф. Руководство к инструментовке. Юргенсонъ, 1986
11. Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954
12. Горчаков С. Практическое руководство по инструментовке для духового оркестра. М., 1962
13. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997
14. Дараваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964
15. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982
16. Дудука Ф. Основы нотной графики. К., 1985
17. Инструментовка для духового оркестра под ред. Кожевникова
18. Карс А. История оркестровки. М., 1989
19. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению нотного текста. С-Пб., 2004
20. Кожевников Инструментовка для духового оркестра, М.. 1978
21. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1972
22. Шиндлер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. С-Пб., 2000

б) Дополнительная литература

Учебно-методическая литература

1. Зраковский Н. общий курс инструментоведения. М., 1966
2. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. С-Пб., 2000
3. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1966
4. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М., 1981
5. Оркестровые стили в русской музыке составитель В. Цытович. Л., 1987
6. Пистон У. Оркестровка. М., 1990
7. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. М., 1959

8. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр в 4-х томах. М., 1956
9. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004
10. Цуккерман В. Тембр и фактура (Музыкально-теоретические очерки и этюды). вып. 2, М., 1975

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Инструментовка» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями (пианино), доской с нотным станом, нотными материалами, учебно-методической литературой, аудиоматериалами, звуковоспроизводящей техникой.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Изучение симфонического оркестра

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание грамотного, образованного музыканта, освоившего историю симфонического оркестра, свободно ориентирующегося в русской и западноевропейской симфонической музыке, в оркестровых стилях различных эпох, исторических периодов и отдельных композиторов.

Задачи дисциплины:

- формирование практических навыков, необходимых в будущей профессионально-педагогической деятельности;
- изучение этапов и путей развития симфонического оркестра;
- изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей групп и их функций в оркестре, принципов оркестровой драматургии;
- изучение музыкального наследия различных эпох и оркестровых стилей, свободная ориентация в разнообразном репертуаре для симфонического оркестра;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам истории симфонического оркестра.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> – выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа.

<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX-XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стиливым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность; – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) и включает в себя аудиторные (групповые) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации.

Дисциплина ведется в течение двух семестров (1–2), на протяжении первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	108	—	2
Аудиторные (групповые) занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные (групповые) занятия	Самостоятельная работа студентов
22.	Понятие о симфоническом оркестре.	3	2	1
23.	Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв.	3	2	1
24.	Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в.	6	4	2
25.	Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — начало XIX в.	9	6	3

26.	Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в.	9	6	3
27.	Развитие искусства оркестровки в середине XIX в.	9	6	3
28.	Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в.	9	6	3
29.	Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в.	6	4	2
30.	Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIX в.	8	6	2
31.	Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в.	8	5	3
32.	Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в.	10	4	6
33.	Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX в.	10	4	6
34.	Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й половины XX в.	10	6	4
35.	Современная русская симфоническая музыка.	8	5	3
Итого за курс		108	66	42

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема № 1. Понятие о симфоническом оркестре.

Определение симфонического оркестра. Инструментальные группы, являющиеся обязательными компонентами симфонического оркестра. Состав групп деревянных духовых, медных духовых, ударных и струнных инструментов. Возникновение и главные периоды развития симфонического оркестра.

Тема № 2. Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв.

Инструментарий средневековья, эпохи возрождения и раннего барокко. Деятельность Дж. Габриели. Постепенный переход от ансамблевого к оркестровому музицированию. Принципы формирования оркестровых составов. Выделение струнных инструментов как основополагающих в оркестре. Возникновение оперы. Творчество К. Монтеверди. Развитие инструментальных

средств в эпоху барокко. Партия *basso continuo*. Оркестровые сочинения А. Корелли. Оркестр в операх Ж.-Б. Люлли и Г. Перселла.

Тема № 3. Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в.

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

Тема № 4. Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — начало XIX в.

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

Тема № 5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в.

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

Тема № 6. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в.

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

Тема № 7. Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в.

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

Тема № 8. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в.

Перемены в трактовке оркестра, возникновение новых выразительных средств, формирование множества новых художественных направлений. Огромное стилевое многообразие музыки XX в. Нестабильность состава исполнителей во многих сочинениях. Особенности трактовки инструментов в музыке XX в.: предельная эксплуатация всех технических ресурсов инструментов, концертное использование как принцип использования инструментов оркестра, необычайное возрастание роли ударных инструментов, выявление «ударных» возможностей традиционных неударных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Оркестровые сочинения А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, О. Мессиана, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернштейна, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Х. Лахенманна.

Тема № 9. Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIX в.

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

Тема № 10. Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в.

М. И. Глинка как основоположник русской оркестровой школы. Основные черты глинкинского оркестра: максимальное использование чистых тембров, как сольных, так и групповых, резкие контрасты колорита, достигаемые сопоставлением чистых тембров, полная дифференциация функций трех

основных групп (часто даже в tutti). «Заметки об инструментровке». Жанровый симфонизм в творчестве М. И. Глинки и его младшего современника А. С. Даргомыжского.

Тема № 11. Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в.

Особенности оркестровки композиторов-кучкистов М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Оркестр П. И. Чайковского. Линеарность и красочность, сочетание чистых тембров и применение изысканных тембровых микстов, тембровая дифференциация функций.

Тема № 12. Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX вв.

Сочетание различных тенденций в русской симфонической музыке. Особенности трактовки оркестра, записи оркестровых партитур у различных композиторов. А. К. Лядов, С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян.

Тема № 13. Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й половины XX в.

Основные тенденции в современной отечественной оркестровой музыке. Индивидуальность исполнительских составов во многих сочинениях. Особенности трактовки традиционных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин, Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, М. Вайнберг, А. С. Караманов, К. Караев.

Тема № 14. Современная русская симфоническая музыка.

Московская композиторская школа: Р. К. Щедрин, А. Я. Эшпай, В. Г. Кикта, Н. И. Пейко, Б. А. Чайковский, К. Е. Волков, Г. В. Чернов, А. И. Головин, А. Л. Ларин, А. А. Муравлев, В. В. Пьянков, Ю. Н. Семашко. Санкт-Петербургская композиторская школа: С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская.

4.3. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков студентов по курсу «Изучение симфонического оркестра» проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения студентом пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу «Изучение симфонического оркестра» является контрольный урок в конце 1-го семестра.

На контрольном уроке студент должен:

— ответить на теоретический вопрос об особенностях оркестрового стиля того или иного западноевропейского композитора, о специфической трактовке оркестра этим композитором, а также об эволюции оркестрового письма на примере его творчества;

— подробно проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение, указав особенности оркестрового письма данного автора;

— продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам истории симфонического оркестра.

Формой итоговой аттестации по курсу «Изучение симфонического оркестра» является экзамен в конце 2-го семестра.

На экзамене студент должен:

— ответить на теоретический вопрос об особенностях оркестрового стиля того или иного отечественного композитора, о специфической трактовке оркестра этим композитором, а также об эволюции оркестрового письма на примере его творчества;

— детально проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, трактовка оркестровых групп и отдельных инструментов, нововведения в отношении состава оркестра, особенности оркестровой драматургии, наличие и соотношение оркестровых функций, типы оркестровой фактуры, принципы оркестровки, характерные приемы игры на инструментах, использование инструментальных эффектов, структура музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности тонального, гармонического, динамического развития и т. п.);

— продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам истории симфонического оркестра.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Основная литература

1. *Шабунова И. М.* Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. — 336 с.

2. *Шабунова И. М.* Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131.
3. *Шабунова И. М.* Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке XX века (на примере жанра concerto grosso) // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2012. № 1. — С. 226–230.
4. *Гладков А. Н.* Оперный оркестр XVII века: между ренессансом и классицизмом // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2013. № 3. — С. 37–41.
5. *Дворницкая А. В.* Мангеймская симфония и ее роль в истории жанра // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2017. № 2. — С. 10–16.
6. *Буймистр С. В.* Оркестровая педаль: история, классификация // Преподаватель XXI в. 2010. № 3 (ч. 2). — С. 267–270.

5.2. Дополнительная литература

1. *Ливанова Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 468 с.
2. *Ливанова Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 480 с.
3. *Кречмар Г.* История оперы. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 346 с.
4. *Гвоздев А. А.* Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 354 с.
5. *Самсонова Т. П.* Музыкальная культура Европы и России. XIX век. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. — 400 с.
6. *Рапацкая Л. А.* История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. Учебник. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2015. — 480 с.
7. *Левая Т. Н.* История отечественной музыки второй половины XX века. — СПб.: Композитор, 2010. — 556 с.
8. *Гусева О. В.* История музыки (зарубежной). Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2014. — 131 с.
9. *Сокол О. В.* История русской музыки. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2010. — 75 с.
10. *Умнова И. Г.* Современная музыка. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2011. — 138 с.
11. *Шабунова И. М.* О традиционных и новых подходах в изучении оркестровки // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2013. № 1. — С. 31–35.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Изучение симфонического оркестра» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями (пианино), доской с нотным станом, нотными материалами, учебно-методической литературой, аудиоматериалами, звуковоспроизводящей техникой.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Методика репетиционной работы

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цель и задачи дисциплины

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

Задачами дисциплины является:

- развитие профессиональных навыков работы со всеми разновидностями состава симфонического оркестра и инструментального ансамбля;
- обобщение и углубление базовых знаний по технике дирижирования;
- изучение опыта репетиционной работы, накопленного выдающимися дирижёрами;
- создание теоретической и практической базы для самостоятельной работы над партитурой и её звуковым воплощением симфоническим оркестром;
- развитие навыков планирования репетиционной работы;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам работы с симфоническим оркестром.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.

<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в

	<p>решении поставленных задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на

	профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<i>Владеть:</i> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года обучения (2 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Аудиторные занятия		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1 Цели и задачи курса

Разновидности оркестрового состава. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с оркестром. Общие сведения о четырёх этапах репетиционной работы. Виды репетиционной работы.

Раздел II

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДИРИЖЁРСКОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Темы 2.1. – 2.2 Вопросы теории дирижёрского искусства

История становления дирижирования как профессии. Значение представителей романтической школы в формировании теории и технологии дирижирования. Исполнительские принципы в дирижёрском искусстве XIX – начала XX столетия.

Обучение симфоническому дирижированию в России. Современный уровень дирижёрского исполнительства. Современный симфонический оркестр. Роль дирижёра в процессе воспитания симфонического оркестра. Личность дирижёра как определяющая для исполнительского процесса.

Темы 2.3. – 2.4 Вопросы дирижерской интерпретации

Интерпретация как высшее выражение творческого взаимодействия дирижёра и оркестра. Обзор проблем стилистики интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ведущих направлений современной музыки. Проблема интерпретации в современной музыке. Жанрово-стилистические особенности воплощения современной музыки.

Триада: композитор – исполнитель – слушатель и дирижерское исполнительство. Дирижёрская интерпретация как искусство выявления содержания и комплекса выразительных средств произведения.

Раздел III

ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема 3.1 Этапы и виды репетиционной работы

Подготовительный этап. Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её всесторонний анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладотональности, оркестрового письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п.

Тема 3.2 Начальный этап.

Краткая информация о сочинении: стилистические особенности, история создания и исполнения, обстоятельства и сроки репетиционной работы, исполнительский план. Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к авторским).

Тема 3.3 Основной этап.

Способы реализации дирижёром своей интерпретации. Конкретизация и уточнение исполнительских средств (штрихи, аппликатура, нюансировка, распределение кульминаций и др.). Виды репетиционной работы: групповые репетиции первых и вторых скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижёра или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций.

Тема 3.4 Завершающий этап.

Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Прогоны частей сочинений и программы в целом. Генеральная репетиция. Приёмы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Раздел IV

СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 4.1. – 4.2 Содержание репетиционного процесса

Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования музыкантов оркестра.

Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности. Общий баланс звучания и ансамбль внутри партий оркестра

Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений.

Приёмы штриховой и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы. Штриховые, динамические, артикуляционные приёмы в условиях исполнения произведений различных стилевых направлений. Фразировка и стилистика.

Особенности работы над различными видами оркестровой фактуры: аккомпанемент певцам, инструментам, хору. Достижение ансамбля между оркестром и солистами.

Тема 4.3 Специфика оркестрового исполнительства

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

Роль традиции в оркестровом исполнительстве. Традиция и штамп. Целесообразность купюры. Купюры в различной стилистике.

Тема 4.4 Психологические и организационные особенности репетиционной работы с оркестром

Психологические особенности работы с оркестром. Индивидуальный подход дирижёра к музыканту оркестра. Этика профессиональных отношений музыкантов оркестра. Дирижёр оркестра как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина музыкантов оркестра. Самодисциплина дирижёра.

Организация и координация работы дирижёра, концертмейстеров оркестра и его групп, инспектора, библиотекаря. Художественный совет коллектива.

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

Раздел V

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 5.1. – 5.3 Анализ типичных ошибок репетиционного процесса

Вводный раздел: о типичных ошибках начинающих дирижёров в ходе планирования и осуществления репетиционного процесса.

Интерактивное обсуждение видеозаписей репетиций, проводимых учащимися с оркестром. Замечания могут высказывать не только педагог, но и слушатели курса. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также непосредственно мануальной техники на оркестр, получить рекомендации о способах усовершенствования навыков планирования и осуществления репетиционного процесса, мануальной техники.

Раздел VI

РЕПЕРТУАР СИМФОНИЧЕСКОГО И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА

Тема 6. Репертуар симфонического и камерного оркестра

Планирование репертуарной политики коллектива. Основные критерии оценки репертуара: доступность для освоения, необходимое разнообразие форм, жанров, стилей, профессионализм авторов, высокий художественный вкус. Принципы формирования программ концертов: по контрасту, по тематике и подготовленности аудитории к восприятию. Расширение репертуара за счет введения солистов-вокалистов и инструменталистов. Использование синтеза музыки, литературы, света и других средств сценического оформления.

Творческое содружество с другими творческими коллективами (хореография, хоры, художественное слово). Основные пути поиска нового репертуара.

Проблемы выстраивания репертуара и концертных программ оркестра. Специфика подбора репертуара в зависимости от состава оркестра. Проблема репертуара гастролирующего коллектива.

Вопросы сочетания сочинений в концертной программе. Принципы выстраивания концертной программы.

Обзор партитур для симфонического и камерного оркестров различных стилевых направлений отечественных и зарубежных композиторов.

Примерный список сочинений:

Эпоха барокко: К. Монтеверди, Ж. Люлли, Г. Гендель, И. Бах;

Классицизм: Х. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен;

Эпоха романтизма: Ф. Шуберт, К. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист, Г. Берлиоз, И. Брамс, Р. Штраус;

Импрессионизм: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка, М. де Фалья;

Экспрессионизм: Г. Малер, А. Брукнер;

Додекафония (серийная техника): А. Берг, А. Шёнберг, А. Веберн;

Русские композиторы: М. Глинка, М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, А. Скрябин, С. Рахманинов;

Советские композиторы: Н. Мясковский, Н. Метнер, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Ю. Шапорин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Т. Хренников, Г. Свиридов, Б. Чайковский, В. Гаврилин, А. Эшпай, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре, на котором выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

2 семестр (зачет):

- устный ответ по пройденным темам курса;
- устный разбор произведения из списка обязательного репертуара для симфонического оркестра и обоснование плана репетиций этого сочинения с оркестром.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине, к аудио- и видеозаписям.

Список рекомендованной литературы

а) основная литература

ТЕМА I.

- Дирижерское исполнительство / Под ред. Л.М.Гинзбурга. М., 1975.
- Берлиоз Г. Дирижер оркестра.
- Вагнер Р. О дирижировании.
- Вальтер Б. О музыке и музицировании.
- Лист Ф. Письмо о дирижировании.
- Малер Г. Письма.
- Мюнш Ш. Я дирижер.
- Пазовский Д. Записки дирижера.
- Римский-Корсаков Н. Эпидемия дирижерства.
- Стоковский Л. Музыка для всех нас.
- Фуртвенглер В. Статья, беседы.
- Антек С. Таким был Тосканини // Исполнительское Искусство зарубежных стран. Артуро Тосканини. М., 1971. Вып.6
- Бернштейн Л. Музыка всем. М., 1978.
- Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987.
- Конов А. Оркестр им.В.В.Андреева, Л., «Музыка», 1987.

ТЕМА II.

- Кан Э. Элементы дирижирования.
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования.
- Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
- Малько Н. Основы техники дирижирования. М., 1965
- Маталаев Л. Основы дирижерской техники. М., 1986
- Мусин И. Техника дирижирования. М., 1967

ТЕМА III.

- Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний. М., 1965
- Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И.Чайковского. М., 1977.
- Лайнсдорф В. В защиту композитора. М., 1988
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974

дополнительная литература

- Аносов Н. Литературное наследие. М., 1978
- Ансерме Э. Статьи о музыке. М., 1986
- Багриновский М. Дирижерская техника рук. М., 1947
- Гаук А. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников. М., 1975
- Голованов Н. Литературное наследие. М., 1982
- Гинзбург Л. Избранное. М., 1981

- Мельник-Пашаев А. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1976
- Руденко В. Вячеслав Иванович Сук. М., 1984.
- Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники. М., 1966
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.

ТЕМА IV

- Авксентьев Г. За дирижерским пультом. Ростов, 1962.
- Алексеев П. Русский народный оркестр. М., 1953.
- Имханицкий М. У истоков русской народной музыкальной культуры. М., 1987.
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1965.
- Кондрашин К. О дирижерском искусстве. Л.; М., 1970.
- Кондрашин К. Мир дирижера. Л., 1976.
- Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. М., 1964.
- Поздняков А. Русский народный оркестр и его роль в эстетическом воспитании Молодежи. М., 1975.
- Свечков Д. Практическая работа с оркестром: Метод. Разработка. М., 1975

дополнительная литература

- «Артур Никиш и русская музыкальная культура». Воспоминания, письма, статьи. Л., 1975.
- Гинзбург Л. Избранное. М., 1981.
- «Искусство Артуро Тосканини». Воспоминания. Биографические материалы. Л., 1974.
- Кан Э. Элементы дирижирования. Л., 1980.
- Лайнсдорф Э. В защиту композитора. М., 1988.
- Мусин И. О воспоминании дирижера. Л., 1987.
- Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ. М., 1973.
- Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. М., 1990.
- Феллини Ф Репетиция оркестра: киносценарий. М., 1983.
- Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика. М., 1975.
- Иванов-Радкевич А. О воспоминании дирижера. М., 1973,.

ТЕМА V.

- Вуд Г. О дирижировании. М., 1958.
- Имханицкий М. Современная музыка для русского народного оркестра и задачи воспитания исполнителей: Сб. трудов: Вып. 24/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1976.
- Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. М., 1987.
- Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И.Чайковского. М., 1977.

- «Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера»: Сб. трудов: Вып. 85/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Поздняков А. Дирижер – аккомпаниатор. М., 1985.
- Раабен Л. Эстетические и стилевые тенденции в музыкальном исполнительстве наших дней // Вопросы теории и эстетики музыки: Вып.4. М.; Л., 1965.
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974.
- Чистяков В. Оркестровая динамика и тембры как важнейшие элементы музыкальной драматургии. Специфика их раскрытия дирижером: Сб.трудов: Вып.95/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981.

дополнительная литература

- Боулт А. Мысли о дирижировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7. М., 1975.
- Иванов-Радкевич А. О воспоминании дирижера. М., 1973.
- «Исполнительское искусство зарубежных стран. Артуро Тосканини» Вып.6.М., 1971.
- Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Л., 1979.
- Мюнш Ш. Я – дирижер. М., 1965.
- Мусин И. О воспоминании дирижера. Л., 1987.
- Маркевич И. Органный пункт. Статьи // исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.5. М., 1970.
- Пазовский А. Записки дирижера. М., 1968.
- Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л., 1974.
- Фуртвенглер В. Из литературного наследия // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.2. М., 1966.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. М., 1984.
- Штраус Р. Размышления и воспоминания. Замечания к исполнению симфоний Бетховена // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7. М., 1975.

ТЕМА VI

- Букреев И. Психологические предпосылки формирования творческой индивидуальности студента-дирижера. Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 1983.
- Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М., 1950.
- Выготский Л. Психология искусства. М., 1965.
- Ержемский Г. Психология дирижирования. М., 1988.
- Капишников Н. Воспитание чувств. Записки руководителей школьного оркестра народных инструментов.
- Коган Г. У врат мастерства. М., 1977.
- Кондрашин К., Мир дирижера. Л., 1976.

- Леви В. Вопросы психофизиологии музыки // Дирижерское исполнительство. М., 1975.
- Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
- Ражников В. Психология творческого процесса дирижера. Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 1973.
- Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. М., 1989.
- Теплов Б. Психология музыкальных способностей // Дирижерское исполнительство. М., 1975.
- Чистяков В. Психология дирижерского образования и исполнительства. Изд. РАМ им. Гнесиных. М., 2002.
- Чистяков В. Психология дирижерской деятельности. Изд. «Академический проект», М., 2006.

дополнительная литература

- Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1976.
- Аносов Н. Литерное наследие: Переписка. Воспоминания современников. М., 1978.
- Астров А. Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий. Л., 1981.
- Вальтер Б. Тема с вариациями // исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 4. М., 1969.
- Добровейн М. Страницы жизни Исаия Добровейна. М., 1972.
- Иванов К. Волшебство музыки. М., 1983.
- Клемперер О. Мои воспоминания о Густаве Малере и другие автобиографические наброски // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3. М., 1967.
- Купер Э. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1988.
- Мусин И. О воспитании дирижера. Л., 1987.
- Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ. М., 1973.
- Робинсон П. Караян. М., 1981.
- Феллини Ф. Репетиция оркестра. Киносценарий. М., 1983.
- Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. Л., 1976.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.
- Юдин Г. За гранью прошлых лет: Из воспоминания дирижера. М., 1977.

ТЕМА VII

- Андреев В. Материалы и документы. М., 1986.
- Блок В. Оркестр русских народных инструментов. М., 1986.
- Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
- Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов (гармоник). М., 1980.
- Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1980.

- Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981.
- Имханицкий М. Творчество Ю.Шишакова. М., 1976.
- Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. Изд. РАМ им.Гнесиных, М., 2002.
- Леонова М. Николай Будашкин. М., 1987.
- Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 1983.
- Максимов Е. Российские музыканты-самородки. М., 1987
- Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера: Сб.трудов: Вып.85/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Попонов В. Оркестр хора им. Пятницкого. М., 1979.
- Попонов В. Русская народная инструментальная музыка. М., 1984.
- Польшина А. Формирование оркестра русских народных инструментов на рубеже XIX-XX веков. М., 1977.
- Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX века. М., 1978.
- Хватов В. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1985.
- Шишаков Ю. Основные тенденции развития репертуара для русского народного оркестра: Сб. трудов: Вып.85/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. М., 1970.
- Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. М., 1962.
- Кирюшина Т. Традиционная русская инструментальная культура. М., 1989.
- Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., «Просвещение», 1989.
- Сб. статей вып.2 Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах/ составление, общая и научная редакция Л.Г.Бендерского/ Свердловск, 1990.
- Сб.трудов. Вып 153. Роль оркестров народных инструментов в межнациональном общении/ редактор-составитель М.И.Имханицкий./ РАМ им.Гнесиных, М., 1999.

В) Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках дисциплины

- Андреев В. Полонез, Вальс «Фавн», - Вариации на тему русской народной песни, «Светит месяц»;
- Бояшов В. Сюита «Конек-горбунок», Сюита «Северные пейзажи»;
- Будашкин Н. Русская увертюра, «На ярмарке». Музыкальная картина, Русская фантазия, Вторая рапсодия, Сказ о Байкале;
- Василенко С. Итальянская симфония;
- Веккер В. Сюита в стиле «Ретро»;
- Глазунов А. Русская фантазия;
- Глиэр Р. Симфония –фантазия;

- Дитель В. «Коробейники», Фантазия на тему русской народной песни;
- Зарицкий Ю. Сюита «Ивановские ситцы», Увертюра на две русские темы;
- Кикта В. «Смоленские кадрили»;
- Красильников И. Сюита «Четыре фотографии из старого альбома»;
- Куликов П. «Липа вековая». Фантазия на тему русской народной песни;
- Курченко А. Концерт для звончатых гуслей и оркестра в 4-х частях;
- Ларин А. Сюита «До третьих петухов», Увертюра, «Я на горку шла», «Журавель»;
- Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник»;
- Пейко Н. Симфония № 7, Концерт-поэма для балалайки, кларнета и оркестра, Концерт для домры с ОРНИ, Концертные вариации для виолончели с ОРНИ;
- Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем»;
- Пороцкий В. Симфония «Суриковская Русь»;
- Семашко Ю. Увертюра, Интермеццо;
- Триодин П. Три пьесы из сюиты «Картинки из русских сказок»;
- Троцюк Б. «Акварели»;
- Туликов С. Молодежная увертюра;
- Фомин Н. Симфоническая картина «Березонька», - Симфоническая фантазия;
- Фрид Г. «Сказы». Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова, Сюита «Ладога»;
- Холминов А. Думка, 1 - 2-я сюиты, - Увертюры;
- Чернов Г. Симфония № 2, - Симфония № 4, Симфония № 6;
- Шишаков Ю. Симфония № 3, Сюита на Псковские темы, Песни Красноярского края, Пассакалия.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения дисциплины «Методика репетиционной работы» на занятиях в учебном классе должен быть настроенный инструмент (фортепиано), аудио и видеоаппаратура для демонстрации фрагментов музыкальных произведений в оркестровом звучании, а также видеозаписей репетиционного процесса выдающихся дирижёров-симфонистов.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Работа над музыкальным спектаклем

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Работа над музыкальным спектаклем» является подготовка высокопрофессионального дирижера музыкального театра, руководителя творческого коллектива, обладающего глубокими знаниями, крепкими навыками и опытом практической работы.

Задачи дисциплины:

- выработка студентами практических профессиональных навыков и умений в процессе подготовки и работы над музыкальным (оперным) спектаклем;
- осмысление задач, стоящих перед дирижером на различных этапах репетиционной работы при подготовке спектакля;
- получение практического опыта в процессе дирижирования репетициями и спектаклями оперной студии;
- изучение дирижерского репертуара на примере репертуара оперной студии Академии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять	<i>Знать:</i>

<p>проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.</p>
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как</p>

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p>профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных

	<p>эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и второго годов обучения (1 – 4 семестры).

Предусмотрены определенные виды текущей, промежуточной и итоговой аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Государственный экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	4
Аудиторные занятия		95		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Практические занятия

На практических занятиях студенты учатся применять полученные знания, вырабатывают навыки репетиционной и исполнительской работы оперного дирижера, этику профессионального общения в театральном коллективе.

Основные виды практической работы:

1. Посещение и проведение уроков, спевков, сценических репетиций в оперном классе
2. Подготовка и разучивание оперных партий с певцами-вокалистами
3. Ввод певцов в спектакли оперной студии
4. Проведение спевков и оркестровых репетиций в оперной студии
5. Работа над навыками суфлирования на оркестровых репетициях и спектаклях оперной студии
6. Работа над навыками передачи ауттакта хору, солистам, оркестру за сценой
7. Ассистирование дирижеру, музыкальному руководителю спектакля (подготовка нотного материала, корректура оркестровых партий, проведение отдельных спевков и репетиций, вводы в спектакль и т.д.)
8. Дирижирование репетициями, оперными спектаклями, развернутыми оперными отрывками

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа неотъемлемая часть образования и самообразования на всем протяжении обучения. По плану, составленному педагогом, студент изучает оперные сцены, отрывки и действия из опер. Как правило, это фрагменты из опер, идущих в оперном классе и оперной студии Академии. Таким образом, студент постепенно готовится к самостоятельным практическим занятиям и репетициям. Важнейшей частью самостоятельной работы студента является посещение уроков, спевков, сценических и оркестровых репетиций, наблюдение за работой солистов-вокалистов, концертмейстера, хормейстера, дирижера, режиссера, художника.

Виды самостоятельной работы:

1. Написание реферата объемом 20 - 24 стр., подготовка справочных материалов к оперному (музыкальному) спектаклю.

Темы, рекомендуемые для реферата:

- а) «Работа одного из известных дирижеров над оперным спектаклем». Например: «Работа А.М. Пазовского над оперой «Кармен»»

б) «Сравнительный анализ двух различных постановок одного и того же спектакля». Например: «Сравнительный анализ постановки оперы «Евгений Онегин» в Большом театре в 1944 году (А. Мелик-Пашаев, Б. Покровский) и в 2006 (А. Ведерников, Д. Черняков)»

2. Самостоятельное изучение оперных партитур

Оперы, рекомендуемые для самостоятельного изучения:

- а) В. Моцарт «Свадьба Фигаро»
- б) Д. Верди «Травиата»
- в) Ж. Бизе «Кармен»
- г) П. Чайковский «Евгений Онегин»
- д) С. Прокофьев «Дуэнья»

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце 2 семестра проводится зачет. В конце 4 семестра проводится итоговая Государственная аттестация.

Аттестация проводится в виде дирижирования оперными отрывками, оперными сценами, актами опер в оперном классе с участием концертмейстера, певцов-вокалистов, режиссера, либо на оркестровых репетициях и спектаклях Оперной студии. В процессе дирижирования оперным отрывком (спектаклем) студент должен продемонстрировать исчерпывающее знание музыкального материала (партитуры), стиля исполняемого оперного отрывка. Обязательным условием является показ всех вступлений, обеспечение ансамбля и баланса звучания оркестра, хора и певцов. Исполняемые отрывки должны соответствовать художественной концепции, предложенной в процессе работы режиссером и музыкальным руководителем.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической): партитурами, оркестровыми партиями, клавирами оперных произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Рекомендуемые к изучению музыкальные спектакли

Чайковский П.И. «Евгений Онегин»

Чайковский П.И. «Пиковая Дама»
Чайковский П.И. «Иоланта»
Рахманинов С.В. «Алеко»
Римский-Корсаков Н.А. «Майская ночь»
Моцарт В. «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. «Дон Жуан»
Моцарт В. «Так поступают все»
Пуччини Дж. «Богема»
Пуччини Дж. «Джанни Скикки»
Верди Дж. «Травиата»
Доницетти Г. «Дон Паскуале»
Доницетти Г. «Любовный напиток»
Россини Дж. «Севильский цирюльник»
Николаи О. «Виндзорские проказницы»
Чимароза Д. «Тайный брак»
Перголези Д.Б. «Служанка-госпожа»
Прокофьев С.С. «Дуэнья»
Орф К. «Умница»
Щедрин Р.К. «Не только любовь»

Список основной литературы

Станиславский К.С. «Беседы в студии Большого театра» М., 1947
«Станиславский – реформатор оперного искусства» редактор Ю.С. Калашников, М., 1988
Шаляпин Ф.И. «Статьи, высказывания, воспоминания» тт. 1, 2 М., 1957-58
Акулов Е.А. «Оперная музыка и сценическое действие» М., 1978
Прибегина Г.А. «Николай Семенович Голованов» М., 1990
Покровский Б.А. «Размышления об опере» М., 1979
Кристи Г.В. «Работа Станиславского в оперном театре» М., 1952
Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки Станиславского» М., 1952
Голованов Н. Сборник статей и воспоминаний. М., 1982
Самосуд С.А. «Статьи, воспоминания, письма» М., 1984
Пазовский А.М. «Дирижер и певец» М., 1959
Пазовский А.М. «Записки дирижера» М., 1966
Мелик-Пашаев А.Ш. «Звучание жизни» М., 1989
Мелик-Пашаев А. Ш. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1976
«Натан Рахлин Статьи Интервью Воспоминания» Редакция Г.Я. Юдиной, М., 1990
Хайкин Б.Э. «Беседы о дирижерском ремесле» М., 1984
Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л., 1974
Ярустовский Б.М. «Драматургия русской оперной классики» М., 1953

а) Основная литература

- Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра: учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с.
- Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера: сборник научных трудов / ред.-сост. Крылова А.В.. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 208 с.
- Станиславский К.С. «Беседы в студии Большого театра» М., 1947
- «Станиславский – реформатор оперного искусства» редактор Ю.С. Калашников, М., 1988
- Шаляпин Ф.И. «Статьи, высказывания, воспоминания» тт. 1, 2 М., 1957-58
- Акулов Е.А. «Оперная музыка и сценическое действие» М., 1978
- Прибегина Г.А. «Николай Семенович Голованов» М., 1990
- Покровский Б.А. «Размышления об опере» М., 1979
- Кристи Г.В. «Работа Станиславского в оперном театре» М., 1952
- Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки Станиславского» М., 1952
- Голованов Н. Сборник статей и воспоминаний. М., 1982
- Самосуд С.А. «Статьи, воспоминания, письма» М., 1984
- Пазовский А.М. «Дирижер и певец» М., 1959
- Пазовский А.М. «Записки дирижера» М., 1966
- Мелик-Пашаев А.Ш. «Звучание жизни» М., 1989
- Мелик-Пашаев А. Ш. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1976
- «Натан Рахлин Статьи Интервью Воспоминания» Редакция Г.Я. Юдиной, М., 1990
- Хайкин Б.Э. «Беседы о дирижерском ремесле» М., 1984
- Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. Л., 1974
- Ярустовский Б.М. «Драматургия русской оперной классики» М., 1953

б) Дополнительная литература

1. Митрофанов, Н.Н. Суфлер в опере: учебное пособие / Н.Н. Митрофанов. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 72 с.
2. Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра: учебное пособие / А.Я. Таиров. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 296 с.
3. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с.

Аудио и видео материалы

Д. Россини «Севильский цирюльник», Оркестр всесоюзного радио, дирижер С.Самосуд, исполнители - И.Козловский, М.Рейзен, И.Бурлак, В.Фирсова

М.Глинка «Руслан и Людмила», Большой театр, дирижер К.Кондрашин, исполнители - В.Фирсова, Г.Нелепп, И.Петров, С.Лемешев

М.Глинка «Иван Сусанин», Большой театр, дирижеры А.Мелик-Пашаев, В.Небольсин, солисты - М.Михайлов, Н.Шпиллер, Г.Нелепп

М.Мусоргский «Борис Годунов», Большой театр, дирижер Н.Голованов, солисты - А.Пирогов, М.Михайлов, Г.Нелепп, М.Максакова, И.Козловский

П.Чайковский «Пиковая дама», Большой театр, дирижер М.Эрмлер, солисты - В.Атлантов, В.Левко, Т.Милашкина, М.Касрашвили

П.Чайковский «Евгений Онегин», Большой театр, дирижер М.Эрмлер, солисты - Т.Милашкина, Т.Синявская, Ю.Мазурок, В.Атлантов, Е.Нестеренко

В.Моцарт «Дон Жуан», Венский филармонический оркестр, дирижер В.Фуртвенглер, солисты - Ч.Сьепи, Э.Грюммер, Э.Шварцкопф, О.Эдельман

Д.Верди «Травиата», Нью-Йоркский симфонический оркестр, дирижер А.Тосканини, солисты - Л.Альбанезе, Р.Меррил, Ж.Перче

Д.Верди «Набукко», театр Ла Скала, дирижер Р.Мути, солисты - Р.Брузон, Г.Димитрова, П.Бурчуладзе

В.Моцарт «Дон Жуан», Западноберлинский филармонический оркестр, дирижер Г.Караян, солисты - С.Рэмей, П.Бурчуладзе, К.Бэтл, Ф.Фурланетто

В.Моцарт «Свадьба Фигаро», Венский филармонический оркестр, дирижер Г.Караян, солисты - Ю.Сена, Э.Кунц, Д.Лондон, Э.Шварцкопф

В.Моцарт «Свадьба Фигаро», Метрополитен Опера, дирижер Д.Ливайн, солисты - Ч.Бартоли, Р.Флеминг, Б.Терфел, Д.Крофт

Д.Пуччини «Богема», театр Ла Скала, дирижер Г.Караян, режиссер Ф.Дзеффирелли, солисты - М.Френи, Л.Мартина, Д.Раймонди

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимальное материально-техническое обеспечение дисциплины включает себя:

- наличие класса для индивидуальных занятий;
- наличие класса для проведения занятий по оперному классу;
- необходимое оборудование в классе - рояль, стулья, пульта для нот;
- оркестр оперной студии;
- декорации для оперного (музыкального) спектакля;
- реквизит для оперного (музыкального) спектакля;
- костюмы для оперного (музыкального) спектакля;

- нотный материал (клавирь, партитуры, оркестровые партии);
- большой концертный зал;
- оркестровая яма;
- стулья и пульта с освещением для оркестра;

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Техника игры на струнных и духовых
инструментах

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Техника игры на струнных и духовых инструментах»:

расширить теоретические знания и представления студента об инструментах симфонического оркестра, дополнив их практическими умениями и навыками исполнения основных способов и приемов игры.

Задачи дисциплины:

- дать молодому дирижеру знания и навыки, необходимые для работы с группами и солистами симфонического оркестра;
- научить правильному исполнению основных способов и приемов игры на инструментах симфонического оркестра;
- дать конкретные, четкие и точные сведения по оркестровым штрихам, способам их записи, практике применения и исполнения;
- научить студента основам аппликатуры и позиционной техники на инструментах симфонического оркестра;
- ознакомить с практическими возможностями использования изучаемых инструментов для создания оркестровой партитуры в процессе сочинения или инструментовки музыкальных произведений;
- научить понимать и грамотно применять иноязычную музыкальную терминологию, принятую в практике оркестровой работы, а также в записи и чтении партитур;
- сформировать навыки работы с нотным материалом с точки зрения исполнительских приёмов и штрихов на инструментах симфонического оркестра;
- научить студентов самостоятельной работе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<i>Знать:</i> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<i>Уметь:</i> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;

	<ul style="list-style-type: none"> – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные

	<p>стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.</p>
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года обучения (1 – 2 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет

Общая трудоемкость	2	108	2 семестр
Аудиторные занятия		66	

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I

ТЕХНИКА ИГРЫ НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Тема 1. Вводная лекция.

Тема даёт понятие в целом о дисциплине. Студенты информируются о форме проведения занятий и о форме отчётности в каждом семестре. Предоставляется список необходимой литературы и дискографии, для дальнейшей самостоятельной подготовке к занятиям.

Тема 2. Краткий исторический экскурс

Тема даёт представление об основных вехах многовекового развития европейских струнных инструментов. Процесс «очеловечивания инструментализма». Обоснование академика Б.Асафьева.

Первые изображения и данные о скрипке.

Параллельный процесс формирования скрипки в странах Западной и Восточной Европы.

Роль струнных смычковых инструментов в народном творчестве Польши, Белоруссии, на Украине.

Расцвет и упадок изготовления струнных смычковых инструментов в конце 16 - 17 веках.

Эволюция звучания струнных инструментов.

Тема 3. Виды движений правой и левой руки при игре на струнных инструментах. Зона игровых движений.

Движение в обыденном значении можно разделить на две относительно независимые сферы, управление которыми совершается различно, - произвольно и произвольно. Исследуя инструментальное движение, необходимо в первую очередь рассмотреть вопрос о зоне игровых движений, в пределах которой оно эффективно выполняет свои содержательные функции.

Рассматриваются типовые двигательные положения корпуса и рук исполнителей на струнных смычковых инструментах.

Тема 4. Специфика звукоизвлечения при игре на струнных инструментах.

Звук как важнейшее выразительное средство скрипичного исполнительства, материальная основа воплощения художественного образа.

Вопросы воспитания критериев качественного звучания при игре на струнных инструментах:

- чистота,
- отсутствие призвуков,
- интенсивность при игре в различных нюансах,
- полётность,
- красочность.

Вопросы влияния исполнительского мастерства выдающихся инструменталистов и вокалистов на развитие критериев качественного звукоизвлечения.

Вопросы многообразия приемов звукоизвлечения в зависимости от стиля, характера исполняемого музыкального произведения.

Способы звукоизвлечения:

- применение широкого смычка (большого размаха движений) для достижения яркости, полетности звучания;
- использование небольшого отрезка смычка с достаточно сильным нажимом для извлечения плотного звука - (накладывание веса руки со смычком, «весовое давление» — М. Берляничик, М. Либерман).

Необходимость применения в скрипичной игре обоих способов в зависимости от конкретных художественных задач.

Рассмотрение понятия атаки звука. Взаимодействие рук в образовании звука

Тема 5. Основные факторы, влияющие на звукоизвлечение на струнных инструментах.

Рассмотрение основных факторов, влияющие на звукообразование:

- скорость движения смычка,
- плотность прилегания его к струне,
- местоположение игровой точки.
- связь звучания с направлением движения смычка.

Вопросы использования данных факторов в зависимости от музыкально-художественных требований исполняемого произведения.

Тема 6. Некоторые вопросы и проблематика интонирования на струнных инструментах.

Точность интонации как неперемное условие художественного исполнения и как важнейшее средство выразительности.

«Зонная природа» интонационного слуха скрипачей (Н. Гарбузов).

Вопросы зависимости интонирования от состояния и развития музыкального слуха.

Специфика интонирования внутри отдельно взятой группы струнного квинтета камерного или симфонического оркестра, внутри струнного квинтета

симфонического оркестра, а также при взаимодействии с группами духовых и/или медных инструментов симфонического оркестра.

Тема 7. Аппликатура и ее виды при игре на струнных инструментах.

Аппликатура как художественное и техническое средство исполнения. Особое значение аппликатуры в игре на смычковых инструментах. Связь аппликатуры со стилем, тембром, фразировкой, ритмом и темпом исполняемой музыки. Зависимость аппликатуры от действий правой руки (штрихов); влияние аппликатуры на интонацию.

Индивидуальный характер аппликатуры: зависимость ее от музыкально-художественных представлений исполнителя, его физических данных. Художественная необходимость — решающий фактор при выборе аппликатуры; значение удобства игры.

Зависимость аппликатуры от темпа игры: аппликатура в кантилене и пассаже. Выбор рациональной аппликатуры с целью достижения певучести исполнения и единства тембра фразы, избежания неоправданных глиссандо и акцептов.

Эволюции скрипичной аппликатуры. Виды аппликатуры. Использование четных позиций и полупозиций. Аппликатура диатонических и хроматических гамм, трезвучий, септаккордов, гамм в двойных нотах, аккордов. Аппликатура флажолетов (натуральных и искусственных).

Тема 8. Прием вибрато и его виды.

Исторический экскурс формирования и развития вибрато как одного из наиболее важных художественных элементов при игре на струнных инструментах.

Вопросы влияния приема вибрато на качество звука.

Связь вибрато с эмоциональной стороной исполнения.

Краткое рассмотрение различных видов вибрато (кистевое, локтевое, пальцевое, смешанное); их характеристика.

Тема 9. Штрихи на струнных инструментах и их классификация.

Штрихи как важнейшее средство выразительности.

Ясность и яркость звучания штрихов — основной показатель их качества.

Классификация штрихов в зависимости от их музыкально-выразительной характеристики и приемов исполнения.

Вопросы изменения характера штрихов в зависимости от стиля и характера исполняемого произведения.

Темы 10-13. Рассмотрение штрихов и их основных видов (detacher, Legato, staccato, spiccato, sautillé, ricochet, tremolo, пунктирный штрих, смешанные штрихи).

По каждому штриху приводится его характеристика, способы исполнения с иллюстрациями, а также приводятся наиболее яркие приемы из оркестровой литературы по каждому штриху.

Тема 14. Основные параметры работы со струнным квинтетом на групповой репетиции.

Особенности и параметры выбора близкого к стилю исполняемого произведения и наиболее удобного варианта штрихов (разделение тема/аккомпанемент).

Особенности и параметры выбора близкого к стилю исполняемого произведения и наиболее удобного варианта аппликатурного решения (разделение тема/аккомпанемент).

Вопросы цельного звучания не только отдельно взятой группы, но и всего струнного квинтета.

Раздел II

ТЕНИКА ИГРЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Тема 1. Вводная лекция.

Понятие об изучаемом разделе дисциплины. Формы проведения занятий и форме отчётности. Краткое описание инструментов деревянной духовой группы. Особенности обучения на деревянных духовых инструментах, возраст и физические способности. Постановка амбушюра и дыхания. Прямое влияние правильности постановки на интонацию, качество звука и владение регистрами.

Тема 2. Звук, тембр, интонирование.

Звук и его составляющие. Влияние качества инструмента, его составных частей, тростей на звук. Эволюция эстетических критериев и представлений о звуке деревянных духовых инструментов в процессе становления и развития оркестрового исполнительства. Вибрация (флейта, гобой). Динамические особенности инструментов, тембры, интонирование.

Тема 3. Способы звукоизвлечения, приемы игры, штрихи.

Атака звука, артикуляция, техника языка. Виды штрихов на деревянных духовых инструментах и их классификация. Способы записи и обозначения (легато, деташе, нон легато, портато, стаккато, маркато, фрулято, глиссандо). Артикуляция (акценты, сфорцандо, **fp**, **rfz**). Техника языка, двойной язык, тройной язык. Примеры.

Современные приемы игры на деревянных духовых инструментах (портато, сморцато, бисбиглиандо, слэп, мультифоники, пение с игрой и др.). Способы записи и обозначения. Примеры.

Темы 4 – 6. Деревянные духовые инструменты как солисты оркестра.

Флейта, гобой, кларнет, фагот (основные и видовые инструменты), саксофон. Оркестровые трудности по каждому инструменту. Примеры.

Тема 7. Проведение групповой репетиции.

Настройка. Особенности совместного дыхания в хорально-аккордовом изложении. Особенности интонирования мажорного и минорного трезвучий, терцовые тона. Баланс, звуковедение, фразировка. Примеры: П.И. Чайковский – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (вступление), П.И. Чайковский – Концерт для скрипки с оркестром, вторая часть (вступление), А. Дворжак – Симфония № 9 «Из Нового Света», вторая часть (вступление).

Тема 8. Организация конкурсного прослушивания в оркестр (деревянные духовые инструменты).

Составление плана конкурсных испытаний. Конкурсный репертуар для каждого инструмента. Подбор произведений для читки с листа. Критерии отбора испытуемых музыкантов.

Раздел III

ТЕНИКА ИГРЫ НА МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Тема 1. Вводная лекция.

Понятие об изучаемом разделе дисциплины. Формы проведения занятий и форме отчётности. Краткое описание инструментов деревянной духовой группы. Особенности обучения на медных духовых инструментах, возраст и физические способности. Постановка амбушюра и дыхания. Прямое влияние правильности постановки на интонацию, качество звука и владение регистрами.

Тема 2. Звук, тембр, интонирование.

Звук и его составляющие. Влияние качества инструмента, его составных частей и механизмов на звук. Эволюция эстетических критериев и представлений о звуке медных духовых инструментов в процессе становления и развития оркестрового исполнительства. Вибрация. Динамические особенности инструментов, тембры, интонирование.

Тема 3. Способы звукоизвлечения, приемы игры, штрихи.

Атака звука, артикуляция, амбушюр техника языка. Виды штрихов на медных духовых инструментах и их классификация. Способы записи и обозначения (легато, деташе, нон легато, портато, стаккато, маркато, фрулято, глиссандо). Артикуляция (акценты, sforцандо, **fp**, **rfz**). Техника языка, двойной язык, тройной язык. Примеры.

Современные приемы игры на медных духовых инструментах (портато, сморцато, бисбиглиандо, слэп, мультифоники, пение с игрой и др.). Способы записи и обозначения. Примеры.

Темы 4 – 5. Медные духовые инструменты как солисты оркестра.

Валторна, труба (основные и видовые инструменты), тромбон, туба, саксофоны. Оркестровые трудности по каждому инструменту. Примеры.

Тема 6. Проведение групповой репетиции.

Настройка. Особенности совместного дыхания в хорально-аккордовом изложении. Особенности интонирования мажорного и минорного трезвучий, терцовые тона. Баланс, звуковедение, фразировка. Примеры: А. Дворжак – Симфония № 9 «Из Нового Света», вторая часть (вступление), Д. Шостакович – Симфония № 15, вторая часть (вступление).

Тема 8. Организация конкурсного прослушивания в оркестр (медные духовые инструменты).

Составление плана конкурсных испытаний. Конкурсный репертуар для каждого инструмента. Подбор произведений для читки с листа. Критерии отбора испытуемых музыкантов.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре, на котором выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

Требования к зачету:

- выполнение письменного задания, выявляющего знания штрихов, приемов и способов игры на инструментах симфонического оркестра, правил их записи и обозначения;
- самостоятельная расстановка штрихов и прочих необходимых исполнительских указаний в предложенной партитуре или партии (партиях);
- устные ответы на вопросы по разделам и темам курса.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Оркестровые трудности для флейты (сост. Платонов М., 1957)

2. Выписки для оркестровых партий для флейты. Отрывки из симфоний П. Чайковского (сост. Г. Мадатов М., 1953)
3. Выписки из оркестровых партий для флейты. Отрывки из симфонических произведений П. Чайковского (сост. Г. Мадатов. М., 1954)
4. Оркестровые трудности для флейты. Отрывки из балетов П. Чайковского и А. Глазунова (сост. Г. Мадатов. М., 1955)
5. Оркестровые трудности для флейты. Отрывки из симфонических произведений А. Глазунова. (сост. Г. мадатов М., 1963)
6. Оркестровые трудности для флейты (сост. Б. Тризно М., 1960)
7. Оркестровые трудности для флейты (сост. Б. Тризно М., 1963)
8. Оркестровые трудности для гобоя. Зарубежные классики. Вып. 1 / Сост. Н. Солодуев. М, 1957
9. Пособие к изучению оркестроных трудностей для гобоя и английского рожка. Симфоническая музыка советских композиторов. / Сост. Н. Солодуев. М., 1964
10. Пособие к изучению оркестровых трудностей для гобоя и английского рожка. Симфоническая музыка, тетр. 1. М., 1953
11. Пособие к изучению оркестровых трудностей для гобоя и английского рожка. Симфоническая музыка, тетр. 2. М, 1951
12. Пособие к изучению оркестровых трудностей для гобоя и английского рожка, тетр. 1—2. М., 1950
13. Пособие к изучению оркестровых трудностей для гобоя и английского рожка, тетр. 3./ Сост. Н. Солодуев. М, 1956.
14. Двадцать пять и Тридцать пять оркестровых соло гобоя. / Сост. Н. Назаров. М., 1938
15. «Оркестровые трудности»: Отрывки из опер Н. Римского-Корсакова, тетр. 1 – 6. / Сост. А. Пресман.
16. Отрывки из симфонических произведений П. Чайковского, тетр. 1—3. / Сост. А. Штарк.
17. Отрывки из балетов П. Чайковского. / Сост. А. Володин.
18. Отрывки из симфоний Д. Шостаковича. / Сост. А. Александров.
19. Отрывки из симфонических произведений, тетр. 1,2 / Сост. Ф. Захаров
20. Зарубежные классики, тетр. 1 – 3 / Сост. Ю. Неклюдов
21. Отрывки из балетов советских композиторов. / Сост. П. Савельев
22. Отрывки из русских опер. / Сост. Я. Шуберт
23. Отрывки из опер и балетов П.И. Чайковского. / Сост. Я. Шуберт
24. Андреев Е. Сборник избранных этюдов
25. Боцца Э. 12 этюдов-каприсов (Париж, Ледюк, 1944)
26. Блеман Л. 20 мелодических этюдов (Париж, Ледюк, 1919)
27. Бернар Б. Виртуозные этюды (Лейпциг, Циммерман, 1927). «Гаммы, этюды, упражнения» - сост. М. Шапошникова (М., Музыка, 1986) (раздел «Гаммы»)
28. Декуэ Р. 35 этюдов (Париж, Бийодо)
29. Дюбуа П. Сонаты-этюды (Париж, Ледюк, 1970) Избранные этюды и джазовые импровизации

30. Капелл Б. Виртуозные этюды (Лейпциг, Циммерман, 1927) Кёхлин ГЛ. Этюды для саксофона и ф-но (Париж, Бийодо, 1964) Лакур Г. 28 этюдов (Париж, Бийодо, 1972) Люфт Ж. Х. 24 этюда (Париж, Бийодо, 1975)
31. Лондейкс Ж. М. Гаммы и модусы - т. 1,2. (Париж, Ледюк, 1970). Гаммы и интервалы (Париж, Лемуан., 1962). Гаммы и арпеджио (Париж, Ледюк, 1946). Механические упражнения для всех саксофонов, т. 1—3 (Париж, Лемуан, 1961)
32. Михайлов Л. Школа (раздел Этюды, Гаммы). Обучение на саксофоне по М. Мюлю Разные этюды во всех тональностях (Париж, Ледюк, 1950). 30 больших упражнений и этюдов (Париж, Ледюк, 1944). Ежедневные упражнения (Париж, Ледюк, 1944). Гаммы и арпеджио т. 1 - 3 (Париж, Ледюк, 1948). 18 упражнений. 53 этюда для всех саксофонов (разных авторов) т. 1—3 (Париж, Ледюк, 1946)
33. Перрин М. 22 упражнения (Париж, Ледюк)
34. Пушечников И. 25 этюдов для гобоя.
35. Ривчун А. 150 упражнений (М., 1960). «Школа» II ч., раздел «Клапанные этюды»
36. Семлер-Коллери Ж. Концертные этюды (Париж, Ледюк, 1964)
37. Ферлинг В. 48 этюдов для гобоя
38. Чугунов Ю. 12 этюдов
39. Оркестровые трудности. Произведения русских композиторов-классиков, 1 – 3 тетр. / Сост. А. Усов.
40. Оркестровые трудности из произведений советских композиторов, 1 тетр. / Сост. Н. Дульский.
41. Оркестровые трудности из симфонических произведений Р. Штрауса.
42. Allen Vizzutti TRUMPET METHOD TECHNICAL STUDIES BOOK - I
43. Allen Vizzutti TRUMPET METHOD TECHNICAL STUDIES BOOK – II
44. Allen Vizzutti TRUMPET METHOD TECHNICAL STUDIES BOOK - III
45. Arturo Sandoval PLAYING TECHNIQUES PERFORMANC STUDIES for Trumpet VOLUME – I
46. Arturo Sandoval PLAYING TECHNIQUES PERFORMANC STUDIES for Trumpet VOLUME – II (INTERMEDIATE)
47. Arturo Sandoval PLAYING TECHNIQUES PERFORMANC STUDIES for Trumpet VOLUME – III (ADVANCED)
48. Carlton MacBeth BASIC COURSE for Trumpet the Original Louis Maggio System for Brass
49. Earl D. Irons TWEN – SEVEN GROUPS OF EXERCISES for cornet and trumpet
50. Eckhard Schmidt FIT MIT SCHMIDT Eine kleine Sammlung von Übungen zur Steigerung des Trompeterischen Wissens Alles frei nach Eckhard Schmidt
51. James Stamp WARM – UPS + STUDIES Trumpet or Cornet / Flugelhorn editions
52. Jerome Callet TRUMPET YOGA
53. Ludwik Lutak Szkoła na trąbce

54. Max Schlossberg DAILY DRILLS and TECHNICAL STUDIES for Trumpet
55. Robert Nagel FLEXIBILITY STUDIES and TECHNICAL DRILLS
56. Арбан Ж.Б. Школа игры на трубе
57. Вурм В.В. Школа для корнета с пистонами альтгорна и баритона
58. Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача: часть I.- М.: издательский дом Муравей, 1997.
59. Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача: часть II.- М.: издательский дом Муравей, 1997.
60. Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача.- М.: Музыка, 1985.
61. Митронов А. Комплекс ежедневных занятий юного трубача / Гинецинский Д.- Л.: Музыка, 1990.
62. Табаков М. Прогрессивная школа игры на трубе: часть I.- М.: Сов. Композитор
63. Табаков М. Прогрессивная школа игры на трубе: часть II.- М.: Сов. Композитор
64. Табаков М. Прогрессивная школа игры на трубе: часть III.- М.: Сов. Композитор
65. Табаков М. Прогрессивная школа игры на трубе: часть IV.- М.: Сов. Композитор
66. Усов Ю. Техника современного трубача,- М.: Сов.композитор, 1986.
67. Купинский Калиник Михайлович. Школа игры на ударных инструментах
68. Снегирев, Валентин Михайлович. Школа игры на двухрядном ксилофоне и маримбе
69. Галоян Э. Практический метод игры на литаврах
70. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: метод. пособие для ДМШ, ДШИ, сред. спец. муз. школ. - Красноярск, 2002.
71. Мазель, В. Х. Музыкант и его руки. - СПб.:
- Кн.1. Физиологическая природа и формирование двигательной системы: профилактика и реабилитация профессиональных заболеваний, 2002.
 - Кн.2. Формирование оптимальной осанки, 2006.
72. Пушечников И.Ф. Искусство игры на гобое: история, теория, методика, педагогика : учебно-методическое пособие / Московский гос. институт. – СПб., 2005.
73. Федоров Е.Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах : учеб. пособие для студентов кафедр духовых инструм. муз. вузов. НГК им. М.И. Глинки. – 2 изд. – Новосибирск, 2004.
74. Болотин С. Методика преподавания игры на трубе в музыкальной школе. – Л., 1980.
75. Бубнович В. М. Актуальные проблемы исполнительства на фаготе. – Барнаул, 1996.
76. Волков Н. В. Принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковых духовых инструментах // Музыкаведение. - 2008. - N.2. -С.63-67.

- 77.Горовой С. Г. Основы возбуждения звука в тромбоне и технология звукоизвлечения: методическое пособие для преподавателей музыкальных училищ и ДМШ. - Красноярск, 1982. - 44с.
- 78.Диков Е. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983.
- 79.Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1962.
- 80.Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача: часть I.- М.: издательский дом Муравей, 1997.
- 81.Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача: часть II.- М.: издательский дом Муравей, 1997.
- 82.Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача.- М.: Музыка, 1985.
- 83.Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте: сб. ст. // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991.
- 84.Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста: сборник статей // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1983.
- 85.Иванов А.В. Применение специальных тренажеров для формирования исполнительского аппарата трубача: метод. пособие для учащихся и студентов средних и высших учебных заведений. – Саратов, 2003.
- 86.Иванов А.В. Режим и гигиена работы музыканта-духовика. – Красноярск, 1992.
- 87.Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. – М., 1979. - Вып.45.
- 88.Казимир П. Н. Гамма и ее фразировка : из опыта пед. работы в ДМШ // Непрерывное образование в сфере культуры : сб. науч. работ. – Красноярск, 2008. - Вып.5. -С.28-31.
- 89.Колин В.Я. Основные этапы развития отечественного кларнетного исполнительства и педагогики. – Владивосток, 1993.
- 90.Косенко А.А. Рациональное применение аппликатуры как выразительное средство кларнетиста: учеб.-метод. пособие. – Саратов, 2003.
- 91.Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч. 1. – Л., 1973.
- 92.Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч. 2. – Л., 1983.
- 93.Левин С. Фагот. – М., 1963.
- 94.Методика обучения игре на духовых инструментах : очерки. – М., 1976. - Вып. IV.
- 95.Митронов А. Комплекс ежедневных занятий юного трубача / Гинецинский Д.- Л.,1990.
- 96.Рашер С. Школа верхнего регистра на саксофоне: занятия для развития звука, дыхания и освоения четвертой октавы: учебно-методическое пособие; ред. и коммент. А.В. Михеев; пер. А.В. Михеев. – Красноярск, 2010.
- 97.Сумеркин В.В. Методика обучения игре на инструменте: учеб. пособие / Санкт – Петербургская консерватория им. Римского – Корсакова. – СПб., 2005.

98. Терехин Р. Концерт для фагота с оркестром В.А.Моцарта // Методика обучения игре на духовых инструментах : очерки. – М., 1970. - Вып. III.
99. Усов Ю. Техника современного трубоча,- М.: Сов.композитор, 1986.
100. Федоров Е.Е. Несколько слов об английском рожке. – Новосибирск : НГК им. М.И. Глинки, 2002.

Примерный список литературы по каждой специальности

Хрестоматии:

1. Хрестоматия для гобоя (Начальные классы ДМШ). Пьесы, этюды, ансамбли; сост. И.Ф.Пушечников. М.: «Музыка», 1976
2. Хрестоматия для саксофона-альта (ДМШ, начальный курс). Пьесы и ансамбли; сост. и ред. М.Шапошникова, М., «Музыка» - 1987
3. Хрестоматия для валторны (ДМШ, начальный курс). Пьесы, этюды упражнения, ансамбли; сост. В.Полех, М., «Музыка» - 1980
4. Хрестоматия для кларнета (ДМШ, начальный курс); сост. И.Мозговенко и А.Штарк, М., «Музыка» - 1989
5. Хрестоматия для трубы (ДМШ, начальный курс). Пьесы, ансамбли, этюды; сост. Ю.Усов, М., «Музыка» - 1980
6. Хрестоматия для флейты (ДМШ, начальный курс). Пьесы, этюды, ансамбли; сост. Ю.Должиков, М., «Музыка» - 1982
7. Хрестоматия для фагота (ДМШ, начальный курс). Пьесы, ансамбли, этюды; сост. Р.Терехин, М., «Музыка» - 1976
8. Хрестоматия для тромбона. Этюды, пьесы; сост. Б.Григорьев, М., «Музыка» - 1987
9. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Пьесы, ансамбли, упражнения; сост. Т.Егорова и В.Штейман, М., «Музыка» - 1986
10. Музыка композиторов Сибири для детей / авт. проекта Л.В. Гаврилова. Вып. 2. – Красноярск, 2009.

б) Дополнительная литература:

1. Сборник пьес советских композиторов--Сост.К.Эрдели. – М-Л.,1947
2. Чайковский П.--12 пьес для арфы. Ред.К.Эрдели. – М-Л.,1948
3. Сборник классических пьес--Обр.В.Дуловой. – М.,1954
4. Сборник классических пьес- Обр. Е.Синицыной. – М.,1955
5. Тетрадь 2 – М., 1959
6. К.Дебюсси Пять пьес--Переложение К.Эрдели М.,1957
7. Сборник пьес советских композиторов--Ред.В.Дуловой.-М.,1961
8. Сборник «4 пьесы композиторов XVI – XVIII вв.»--Обр.В.Борисовского. – М.,1962
9. Сборник произведений западных композиторов--Сост. и ред.Е.Синицына. – М.,1962
10. Сонаты, фантазии и вариации (арфовая классика)--Ред. и сост. В.Доброхотова, Б.Доброхотов. – М.,1964. Вып.1,2
11. Сборник произведений западных композиторов (XIX-XX вв.)- Сост. М.Мчедлов,М.,1965

12. Сборник пьес французских и итальянских композиторов- Сост. М, Мчедлов, М., 1965
13. Этюды зарубежных композиторов. Тетради 1.2- Сост. и ред. К. Эрдели.- М., 1965
14. Virtuозные этюды-- Сост. и ред. К. Сараджева, М., 1980
15. Сборник «4 классических пьесы»--Обр. Л.Гордзевич. –М., 1965
16. Сборник произведений зарубежных композиторов--Сост. и ред. В. Дулова. – М., 1968
17. Сборник виртуозных этюдов и пьес--Сост. и ред. В. Дулова.- М., 1974
18. Пьесы композиторов XVI – XVIII вв.--Сост. и ред. Е. Сеницына. – М., 1978
19. Альбом пьес для арфы--Сост. и ред. В. Дулова. – М., 1979 Вып.1; - М., 1982. Вып.2
20. Пьесы современных зарубежных композиторов--Сост. и ред. В. Дулова. – М., 1980
21. Пьесы современных зарубежных композиторов--Сост. и ред. К. Сараджева. – М., 1982 Вып.1; - М., 1984. Вып.2
22. Старинная и современная музыка зарубежных композиторов---М., 1991
23. Сонаты советских композиторов---М., 1992
24. Оркестровые трудности из симфонических произведений А. Глазунова--- Сост. и ред. Е. Сеницына. – М., 1957
25. Оркестровые трудности из симфонических и оперных произведений Н. Римского-Корсакова--Сост. и ред. Е. Сеницына. – М., 1958
26. Отрывки из опер русских классиков--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М., 1961
27. Оркестровые трудности из балетов П. Чайковского--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М., 1962
28. Отрывки из симфонических произведений русских композиторов--Сост. и ред. Е. Сеницына. – М., 1968
29. Фрагменты партий арфы из опер и балетов С. Прокофьева--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М., 1970
30. Оркестровые трудности, том III--Сост. и ред. Х.И. Цингель – Лейпциг, 1977

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения дисциплины на мелкогрупповых занятиях в учебном классе должна быть доска с пишущими и стирающими принадлежностями.

В классе также крайне желательно иметь:

- качественную аудио и видео-аппаратуру для демонстрации звучания изучаемых инструментов и воспроизведения фрагментов из музыкальных произведений в оркестровом звучании;
- комплект крупноформатных схем-плакатов с изображениями инструментов симфонического оркестра;
- нотные таблицы диапазонов и регистров инструментов.

Реализация дисциплины «Техника игры на струнных и духовых инструментах» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Учебная практика:

Педагогическая практика

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Педагогическая практика»:

подготовка студента к самостоятельной продуктивной педагогической работе в учебных заведениях начального, среднего специального и высшего профессионального музыкального образования.

Задачи дисциплины:

- обретение будущим педагогом обширных и ценных практических навыков, необходимых в будущей профессионально-педагогической деятельности;
- применение на практике теоретических основ дирижирования, инструментовки и чтения партитур;
- освоение методологических принципов преподавания профессиональных дисциплин через собственный практический опыт студента;
- изучение методической литературы, посвященной вопросам дирижирования, инструментоведения, чтения партитур, инструментовки;
- практическое освоение педагогического репертуара;
- активизация специальных знаний, полученных при изучении дисциплин «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур», «Инструментовка»;
- формирование профессионального подхода, позволяющего эффективно использовать полученную теоретическую информацию и практические навыки в процессе преподавания;
- развитие коммуникативных способностей; изучение педагогических технологий в контексте гуманитарной направленности деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных, обязательных профессиональных компетенций студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;– сущность и структуру образовательных процессов;– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;– методы, приемы, средства организации и

	<p>управления педагогическим процессом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
<p>ПКО-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения

	<p>партитур;</p> <p>– специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам;</p> <p>– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;</p> <p>– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;</p> <p>– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;</p> <p>– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;</p> <p>– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;</p> <p>– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– методиками преподавания профессиональных дисциплин.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 10 зачетных единиц, включает в себя консультации и самостоятельную работу. Педагогическая практика ведется на протяжении первого года обучения (1 – 2 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2 семестр
Аудиторные занятия		17	

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Практическая работа (занятия) с учениками сектора педагогической практики или на базах практики.

1 семестр

- проведение индивидуальных занятий с учеником по курсу «**Чтение партитур**» в течение семестра по учебной программе соответствующего уровня;
- составление индивидуального и поурочного планов с обоснованием выбора педагогического репертуара;
- составление характеристики на ученика с выявлением конкретных психолого-педагогических проблем и обоснованием примененных способов их решения;
- проведение контрольного урока по всему курсу.
- проведение индивидуальных занятий с учеником по курсу «**Инструментовка**» в течение семестра по учебной программе соответствующего уровня;
- составление индивидуального и поурочного планов с обоснованием выбора педагогического репертуара;
- составление характеристики на ученика с выявлением конкретных психолого-педагогических проблем и обоснованием примененных способов их решения;
- проведение контрольного урока по всему курсу.

2 семестр

- проведение индивидуальных занятий с учеником по курсу «**Дирижирование**» в течение семестра по учебной программе соответствующего уровня;
- составление индивидуального и поурочного планов с обоснованием выбора педагогического репертуара;
- составление характеристики на ученика с выявлением конкретных психолого-педагогических проблем и обоснованием примененных способов их решения;
- проведение контрольного урока по всему курсу.

Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль работы практикантов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре.

Примерные требования к зачету:

- продемонстрировать свою работу в виде выступления ученика (дирижирование в сопровождении фортепиано одним-двумя произведениями, чтение с листа несложной партитуры или ее фрагмента);

- предоставить две инструментовки, выполненные учеником;
- предоставить все составленные планы и характеристики;
- ответить на вопросы комиссии.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Борытко Н. Педагогика: учебное пособие для студентов ВУЗов. М., 2007.
2. Ивонина Л. Педагог и ученик: поиск взаимопонимания. Пермь, 2007.
3. Слонимская Р. Развитие музыкальных способностей студентов гуманитарных вузов. СПб., 2008.

б) Дополнительная литература:

1. Берлянчик М. Искусство и личность. М., 2009.
2. Никитина И. Философия искусства. М., 2008.
3. Звонников В., Чельшкова М. Современные средства оценивания результатов обучения. М., 2007.
4. Передерий О. Методологические проблемы современного музыкального образования. СПб., 2008.
5. Цыпин, Г. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. М., 2010.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

6. Учебная аудитория.
7. Библиотека.
8. Читальный зал.
9. Фонотека, видеотека.
10. Компьютерное оборудование.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Производственная практика:
Педагогическая практика

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Педагогическая практика»:

подготовка студента к самостоятельной продуктивной педагогической работе в учебных заведениях начального, среднего специального и высшего профессионального музыкального образования.

Задачи дисциплины:

- обретение будущим педагогом обширных и ценных практических навыков, необходимых в будущей профессионально-педагогической деятельности;
- применение на практике теоретических основ дирижирования, инструментовки и чтения партитур;
- освоение методологических принципов преподавания профессиональных дисциплин через собственный практический опыт студента;
- изучение методической литературы, посвященной вопросам дирижирования, инструментоведения, чтения партитур, инструментовки;
- практическое освоение педагогического репертуара;
- активизация специальных знаний, полученных при изучении дисциплин «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур», «Инструментовка»;
- формирование профессионального подхода, позволяющего эффективно использовать полученную теоретическую информацию и практические навыки в процессе преподавания;
- развитие коммуникативных способностей; изучение педагогических технологий в контексте гуманитарной направленности деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных, обязательных профессиональных компетенций студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;– сущность и структуру образовательных процессов;– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;– методы, приемы, средства организации и

	<p>управления педагогическим процессом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
<p>ПКО-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения

	<p>партитур;</p> <p>– специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам;</p> <p>– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;</p> <p>– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;</p> <p>– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;</p> <p>– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;</p> <p>– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;</p> <p>– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– методиками преподавания профессиональных дисциплин.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 10 зачетных единиц, включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также различные виды текущей и промежуточной аттестации. Педагогическая практика осуществляется на протяжении второго года обучения (3 – 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	10	360	-	4
Аудиторные занятия		31		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Практическая работа (занятия) с учениками сектора педагогической практики или на базах практики.

3 семестр

- проведение индивидуальных занятий с учеником по курсу «**Чтение партитур**» в течение семестра по учебной программе соответствующего уровня;
- составление индивидуального и поурочного планов с обоснованием выбора педагогического репертуара;
- составление характеристики на ученика с выявлением конкретных психолого-педагогических проблем и обоснованием примененных способов их решения;
- проведение контрольного урока по всему курсу.
- проведение индивидуальных занятий с учеником по курсу «**Инструментовка**» в течение семестра по учебной программе соответствующего уровня;
- составление индивидуального и поурочного планов с обоснованием выбора педагогического репертуара;
- составление характеристики на ученика с выявлением конкретных психолого-педагогических проблем и обоснованием примененных способов их решения;
- проведение контрольного урока по всему курсу.

4 семестр

- проведение индивидуальных занятий с учеником по курсу «**Дирижирование**» в течение семестра по учебной программе соответствующего уровня;
- составление индивидуального и поурочного планов с обоснованием выбора педагогического репертуара;
- составление характеристики на ученика с выявлением конкретных психолого-педагогических проблем и обоснованием примененных способов их решения;
- проведение контрольного урока по всему курсу.

Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль работы практикантов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 4 семестре.

Примерные требования к зачету:

- продемонстрировать свою работу в виде выступления ученика (дирижирование в сопровождении фортепиано одним-двумя произведениями, чтение с листа несложной партитуры или ее фрагмента);
- предоставить две инструментовки, выполненные учеником;
- предоставить все составленные планы и характеристики;
- ответить на вопросы комиссии.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

4. Борытко Н. Педагогика: учебное пособие для студентов ВУЗов. М., 2007.
5. Ивонина Л. Педагог и ученик: поиск взаимопонимания. Пермь, 2007.
6. Слонимская Р. Развитие музыкальных способностей студентов гуманитарных вузов. СПб., 2008.

б) Дополнительная литература:

6. Берлянчик М. Искусство и личность. М., 2009.
7. Никитина И. Философия искусства. М., 2008.
8. Звонников В., Челышкова М. Современные средства оценивания результатов обучения. М., 2007.
9. Передерий О. Методологические проблемы современного музыкального образования. СПб., 2008.
10. Цыпин, Г. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. М., 2010.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

11. Учебная аудитория.
12. Библиотека.
13. Читальный зал.
14. Фонотека, видеотека.
15. Компьютерное оборудование.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Производственная практика:

Работа с оркестром

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Работа с оркестром» является подготовка дирижёра симфонического оркестра к профессиональному планированию и осуществлению репетиционной работы с симфоническим оркестром и камерным ансамблем.

Задачами дисциплины является:

- Развитие профессиональных навыков работы со всеми разновидностями состава симфонического оркестра и инструментального ансамбля;
- Углубление знаний по технике дирижирования;
- Создание теоретической и практической базы для самостоятельной работы над партитурой и её звуковым воплощением симфоническим оркестром;
- Развитие навыков планирования репетиционной работы;
- Развитие навыков анализа проведённой репетиции;
- Изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам работы с симфоническим оркестром.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к

	<p>проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой

КОЛЛЕКТИВАМИ	фактуры на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

Ш. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и второго годов обучения (1 – 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1, 2, 4	3
Аудиторные занятия		67		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса.

Разновидности оркестрового состава. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с оркестром. Общие сведения о четырёх этапах репетиционной работы. Виды репетиционной работы.

Раздел II

ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема 2.1 – 2.4 Этапы и виды репетиционной работы

Подготовительный этап. Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её всесторонний анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладотональности, оркестрового письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п.

Начальный этап. Краткая информация о сочинении: стилистические особенности, история создания и исполнения, обстоятельства и сроки репетиционной работы, исполнительский план. Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к авторским).

Основной этап. Способы реализации дирижёром своей интерпретации. Конкретизация и уточнение исполнительских средств (штрихи, аппликатура, нюансировка, распределение кульминаций и др.). Виды репетиционной работы: групповые репетиции первых и вторых скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижёра или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций.

Завершающий этап. Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Прогоны частей сочинений и программы в целом. Генеральная репетиция. Приёмы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Раздел III

СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 3.1. – 3.4. Содержание репетиционного процесса.

Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования музыкантов оркестра.

Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности. Общий баланс звучания и ансамбль внутри партий оркестра

Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений.

Приёмы штриховой и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы. Штриховые, динамические, артикуляционные приёмы в условиях исполнения произведений различных стилевых направлений. Фразировка и стилистика.

Особенности работы над различными видами оркестровой фактуры: аккомпанемент певцам, инструментам, хору. Достижение ансамбля между оркестром и солистами.

Психологические особенности работы с оркестром. Индивидуальный подход дирижёра к музыканту оркестра. Этика профессиональных отношений музыкантов оркестра. Дирижёр оркестра как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина музыкантов оркестра. Самодисциплина дирижёра.

Организация и координация работы дирижёра, концертмейстеров оркестра и его групп, инспектора, библиотекаря. Художественный совет коллектива. Планирование репертуарной политики коллектива.

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

Роль традиции в оркестровом исполнительстве. Традиция и штамп. Целесообразность купюры. Купюры в различной стилистике.

Раздел IV

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 4.1. – 4.4. Анализ типичных ошибок репетиционного процесса.

Вводный раздел: о типичных ошибках начинающих дирижёров в ходе планирования и осуществления репетиционного процесса.

Интерактивное обсуждение видеозаписей репетиций, проводимых учащимися с оркестром. Замечания могут высказывать не только педагог, но и слушатели курса. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также непосредственно мануальной техники на оркестр, получить рекомендации о способах совершенствования навыков планирования и осуществления репетиционного процесса, мануальной техники.

Раздел V

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДИРИЖЁРСКОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Темы 5.1. – 5.4. Вопросы теории дирижёрского искусства и искусства интерпретации.

История становления дирижирования как профессии. Значение представителей романтической школы в формировании теории и технологии дирижирования. Исполнительские принципы в дирижёрском искусстве XIX – начала XX столетия.

Обучение симфоническому дирижированию в России. Современный уровень дирижёрского исполнительства. Современный симфонический оркестр. Роль дирижёра в процессе воспитания симфонического оркестра. Личность дирижёра как определяющая для исполнительского процесса.

Интерпретация как высшее выражение творческого взаимодействия дирижёра и оркестра. Обзор проблем стилистики интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ведущих направлений современной музыки. Проблема интерпретации в современной музыке. Жанрово-стилистические особенности воплощения современной музыки.

Триада: композитор – исполнитель – слушатель и дирижерское исполнительство. Дирижёрская интерпретация как искусство выявления содержания и комплекса выразительных средств произведения.

Раздел VI

РЕПЕРТУАР СИМФОНИЧЕСКОГО И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА

Тема 6.1. Репертуар симфонического и камерного оркестра.

Проблемы выстраивания репертуара и концертных программ оркестра. Специфика подбора репертуара в зависимости от состава оркестра. Проблема репертуара гастрوليрующего коллектива.

Вопросы сочетания сочинений в концертной программе. Принципы выстраивания концертной программы.

Обзор партитур для симфонического и камерного оркестров различных стилевых направлений отечественных и зарубежных композиторов.

Примерный список сочинений:

Эпоха барокко: К. Монтеверди, Ж. Люлли, Г. Гендель, И. Бах;

Классицизм: Х. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен;

Эпоха романтизма: Ф. Шуберт, К. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист, Г. Берлиоз, И. Брамс, Р. Штраус;

Импрессионизм: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка, М. де Фалья;

Экспрессионизм: Г. Малер, А. Брукнер;

Додекафония (серийная техника): А. Берг, А. Шёнберг, А. Веберн;

Русские композиторы: М. Глинка, М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, А. Скрябин, С. Рахманинов;

Советские композиторы: Н. Мясковский, Н. Метнер, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Ю. Шапорин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Т. Хренников, Г. Свиридов, Б. Чайковский, В. Гаврилин, А. Эшпай, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачетов в 1, 2, и 4 семестрах и экзамена в 3 семестре, на которых выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

1, 2, 4 семестры (зачет):

- устный ответ по пройденным разделам и темам курса;

3 семестр (экзамен):

- устный ответ по пройденным темам курса;
- проведение итоговой репетиции с оркестром (15 минут) по одному из произведений репертуарного списка по выбору преподавателя.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине, к аудио- и видеозаписям.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература:

6. Багриновский М. Основы техники дирижирования. М., 1963.
7. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967.
8. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – М., 2007.
9. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. Л., 1984.
10. Сивизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и стилей. Шадринск, 1997.

б) Дополнительная литература:

4. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1985.
 5. Малько Н. Основы техники дирижирования. Л., 1965.
- Humphries L. Hat to Think About When You Conduct: Perception, Language, and Musical Communication [Электронный ресурс] // URL:
http://thinkingapplied.com/conducting_folder/conducting1.htm

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения практики «Работа с оркестром» на занятиях в учебном классе должен быть настроенный инструмент (фортепиано), аудио и видеоаппаратура для демонстрации фрагментов музыкальных произведений в оркестровом звучании, а также видеозаписей репетиционного процесса выдающихся дирижёров-симфонистов.

Для практики проведения репетиций с оркестром необходимо: студенческий оркестр; концертный зал или репетиционная аудитория, стулья, пульта, ноты оркестровых партий.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Производственная практика:

Преддипломная практика

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи преддипломной практики

Цель преддипломной практики – совершенствование навыков аналитической деятельности и их практическая реализация в пространстве текста магистерской диссертации.

Задачи преддипломной практики:

- применить в рамках собственного исследования знания, полученные в ходе изучения основных теоретических и практических дисциплин;
- самостоятельно провести исследование на всех этапах и оформить его результаты в целостной завершённой композиции научной работы (магистерской диссертации).

II. Требования к уровню освоения содержания преддипломной практики:

Прохождение практики направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать	Знать: – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста;

информацию, необходимую для ее осуществления	<ul style="list-style-type: none"> – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.
<p>ПК-1</p> <p>Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Объем преддипломной практики

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 11 зачетных единиц и включает в себя консультации и самостоятельную работу магистранта

по подготовке магистерской диссертации. Преддипломная практика осуществляется в течение 3 – 4 семестров и завершается экзаменом в 4 семестре.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	11	396	4	3
Аудиторные занятия		31		

IV. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль за проведением преддипломной практики осуществляется назначенным заведующим кафедрой научным руководителем. Магистерская диссертация проходит несколько обсуждений в течение 3 – 4 семестров на специально назначенных встречах магистрантов с руководством кафедры и всеми ответственными за ведение магистерских диссертаций научными руководителями. Формой промежуточной аттестации является экзамен в 3 семестре. Формой итоговой аттестации - зачет в 4 семестре.

Итогом научно-исследовательской работы является создание магистерской диссертации, текст которой должен отвечать требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы.

а) Основная литература

1. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М., 2009.
2. Колесникова Н. От конспекта к диссертации. М., 2009.
3. [М. П. Котюрова, Е. А. Баженова](#) Культура научной речи. Текст и его редактирование. М., 2008
4. Магистерская диссертация. Методы и организация исследований, оформление и защита.. Учебное пособие / Ред. В. Беляев. М., 2012
5. Науменко Т. Музыковедение: стиль научного произведения (опыт постановки проблемы). М., 2005.
6. Розанова Н. Письменная работа студента и аспиранта. Как добиться совершенства? М., 2009.
7. Чернявская В. Интерпретация научного текста. Изд-е 5. М., 2010.

б) Дополнительная литература:

1. Валеева Н. Классификация различных типов научных текстов
2. Иванов Л. Текст научной дискуссии. М., 2003.
3. Морозов В. Культура письменной научной речи. М., 2007.
4. Новиков А. Как работать над диссертацией
5. Стрельникова А. Правила оформления диссертации. М., 2009.
6. Шардаков Д. [Пример научного текста. Научный стиль: советы и рекомендации для копирайтера](#)
7. Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2006.
8. Хомутова, Т.Н. Научный текст: интегральный подход. Челябинск., 2010.
9. Bergsma Sh., Post M., Yarowsky D. Stylometric Analysis of Scientific Articles
10. Vaalo A. [Scientific language and style](#)

VI. Материально-техническое обеспечение практики

Осуществление преддипломной практики обеспечивается доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики

Учебная практика:

Исполнительская практика

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

I. Цель и задачи практики

Цель Исполнительской практики - развитие и углубление навыков интерпретирования партитуры, воплощения дирижёрской концепции в рамках репетиционной и концертной работы, совместного музицирования в условиях репетиционной работы и концертного исполнительства. Исполнительская практика «Руководство творческим коллективом» – одна из дисциплин, активизирующая профессиональные знания студента и способствующие его дальнейшему развитию и творческому росту.

Задачи практики:

- усовершенствовать навыки мануального управления;
- реализовать приобретённые в специальном классе навыки управления в условиях разнообразного по стилю репертуара;
- расширить общий музыкальный кругозор и эрудицию студентов посредством практического ознакомления с сочинениями различных исторических эпох;
- расширить репертуар начинающих дирижёров;
- развить слуховые навыки студентов

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способностей и готовности студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом	<i>Знать:</i>

<p>на всех этапах его жизненного цикла</p>	<ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех

<p>ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>сторон.</p> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями,

	<p>так и со всем музыкальным коллективом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.
<p>ПК-3 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем практики, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц. Практика ведется в течение 4-х семестров первого и второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2	4

Данный вид практики является самостоятельной работой студента с творческим коллективом.

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание дисциплины

Исполнительская практика способствует совершенствованию навыков организации репетиционного процесса и концертных выступлений, развитию и углублению навыков дирижирования оркестром, формирования исполнительской интерпретации, умения убедительно воплотить авторский замысел и собственную концепцию.

Занятия исполнительской практикой данного вида помогают приобретению и совершенствованию:

а) навыков планирования и проведения репетиционного процесса: умения планировать и грамотно организовывать репетиционный процесс, навык проведения оркестровых репетиций, репетиций с отдельными группами оркестра, а также другими участниками процесса музицирования; умения адекватно реагировать на проблемы в звучании оркестра и находить наиболее эффективные приёмы для их устранения; навыков работы с нотами оркестровых партий (корректирование текста, расстановка штрихов и прочее);

б) дирижёрских навыков: управление симфоническим оркестром, его группами и отдельными партиями, солистами-инструменталистами и вокалистами, при наличии возможности – оркестром и хоровым коллективом; установление баланса между всеми участниками ансамбля; работа над строем и ансамблем оркестра. Также происходит развитие профессиональных способностей начинающих дирижёров: активизируется острота мелодического и гармонического слуха, развивается чувство ритма, совершенствуются навыки управления оркестром, ансамблирования, слышания голосов исполняемых партитур внутри оркестровой фактуры

В ходе работы над данным видом практики студенты должны не только освоить новый для себя репертуар, включающий сочинения разнообразных музыкальных стилей и композиторских техник, но и получить представление о профессиональной организации репетиционного процесса. Концертные выступления особенно необходимы в рамках практики, поскольку они формируют специфический навык организации и проведения концертов, углубляют, расширяют и закрепляют полученные в ходе практики навыки и умения.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формами текущей и промежуточной отчетности студента являются зачет (2 семестр) и экзамен (4 семестр), на которых выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

Примерные требования:

- Активность и качественная работа в ходе прохождения практики в течение семестра;
- Выработка и углубление навыка планирования и проведения оркестровых репетиций;
- Выработка и углубление навыка общения с артистами коллектива;
- Выработка и углубление навыка общения с музыкантами разных специальностей;
- Наличие прогресса в развитии навыков организации и проведения репетиционного процесса, а также концертных выступлений.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Багриновский М. Основы техники дирижирования. М., 1963.
2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967.
3. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – М., 2007.
4. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. Л., 1984.
5. Сивизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и стилей. Шадринск, 1997.

б) Дополнительная литература:

6. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1985.
 7. Малько Н. Основы техники дирижирования. Л., 1965.
- Humphries L. Hat to Think About When You Conduct: Perception, Language, and Musical Communication [Электронный ресурс] // URL:
http://thinkingapplied.com/conducting_folder/conducting1.htm

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по учебной исполнительской практике необходим свободный доступ студентов к базам данных и библиотечным фондам, а также доступ к сети интернет.

Академия должна оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, пультами для нот, видео- и звукозаписывающими устройствами, большим и малым концертными залами.

Обязательно наличие метронома. Для возможности организации занятий по партиям может потребоваться еще один класс.

Перед концертным выступлением оркестра следует проводить репетицию в концертном зале для уточнения рассадки оркестра в соответствии с акустическими условиями и техническими необходимостями (специфическая рассадка, наличие солистов и т.п.)

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики
Производственная практика:
Научно-исследовательская работа

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль -
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Город, год

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование и с учетом Примерной основной образовательной программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Список авторов-разработчиков:

Цели и задачи научно-исследовательской работы

Целью курса «Научно-исследовательская работа» является совершенствование навыков аналитической деятельности магистранта и подготовка выпускника к научно-исследовательской деятельности.

Задачи дисциплины – совершенствовать у магистрантов:

- навыки планирования этапов научного исследования;
- научную логику мышления;
- навыки аргументирования собственных научных позиций;
- владение понятийным аппаратом научно-исследовательской деятельности;
- понимание стилистики научной работы;
- навыки оформления текста научного исследования.

II. Требования к уровню освоения содержания научно-исследовательской работы:

В процессе научно-исследовательской работы происходит формирование универсальных, общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способностей и готовности студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-4. Способен планировать	<i>Знать:</i> — виды научных текстов и их жанровые

<p>собственную исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p> <p>научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p>особенности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.
<p>ПК-1</p> <p>Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

Объем научно-исследовательской работы

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 5 зачетных единиц и включает в себя консультации научного руководителя и самостоятельную работу. Научно-исследовательская работа осуществляется в течение первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1, 2	3
Аудиторные занятия		33		

I. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль за ведением научно-исследовательской работы осуществляется назначенным преподавателем в течение всего времени обучения магистранта. Формой текущего контроля являются оценки текущей научно-исследовательской работы преподавателем. Промежуточный контроль проводится в форме зачетов в соответствии с рабочим учебным планом в 1 и 2 семестрах, на которых магистрант представляет научно-исследовательскую работу в форме реферата, соответствующего требованиям магистерской диссертации. Фонд оценочных средств по данной дисциплине включает контрольные вопросы, задания практического научного исследования в контексте утвержденной темы, рефераты. Реферат, являющийся результатом научно-исследовательской работы, обсуждается на встречах магистрантов с руководством кафедры и ответственными за ведение данного предмета преподавателями.

Оценка качества научно-исследовательской работы принимается выпускающей кафедрой или межфакультетской кафедрой, на которой данная работа выполнена. Помимо представления текста, студент должен представить данные об апробации исследования, включающей как прошедшие кафедральные обсуждения, так и выступления с докладами на научных конференциях.

II. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской работы

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы.

а) Основная литература

1. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М., 2009.

2. Колесникова Н. От конспекта к диссертации. М., 2009.
3. [М. П. Котюрова, Е. А. Баженова](#) Культура научной речи. Текст и его редактирование. М., 2008
4. Магистерская диссертация. Методы и организация исследований, оформление и защита.. Учебное пособие / Ред. В. Беляев. М., 2012
5. Науменко Т. Музыковедение: стиль научного произведения (опыт постановки проблемы). М., 2005.
6. Розанова Н. Письменная работа студента и аспиранта. Как добиться совершенства? М., 2009.
7. Чернявская В. Интерпретация научного текста. Изд-е 5. М., 2010.

б) Дополнительная литература:

8. Валеева Н. Классификация различных типов научных текстов [Электронный ресурс] // URL: <http://www.trpub.ru/valeeva-har-text.html>
 9. Иванов Л. Текст научной дискуссии. М., 2003.
 10. Морозов В. Культура письменной научной речи. М., 2007.
 11. Новиков А. Как работать над диссертацией [Электронный ресурс] // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/novik/index.php
 12. Стрельникова А. Правила оформления диссертации. М., 2009.
 13. Шардаков Д. [Пример научного текста. Научный стиль: советы и рекомендации для копирайтера](#) [Электронный ресурс] // URL: <http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii>
 14. Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2006.
 15. Хомутова, Т.Н. Научный текст: интегральный подход. Челябинск., 2010.
 16. Bergsma Sh., Post M., Yarowsky D. Stylometric Analysis of Scientific Articles [Электронный ресурс] // URL: <http://www.aclweb.org/anthology-new/N/N12/N12-1033.pdf>
- Vaulo A. [Scientific language and style](#) [Электронный ресурс] // URL: <https://wiki oulu.fi/display/tor/1.2.1.4+Scientific+language+and+style>

III. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы

Осуществление научно-исследовательской работы обеспечивается доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

Оценка качества освоения ОПОП магистратуры должна включать текущую и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, музыкальные викторины, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Формами промежуточного контроля выступают зачёты и экзамены, которые могут проходить в форме технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и пр. Образовательными организациями должны быть разработаны оценочные средства (фонды оценочных средств) промежуточной аттестации, включающие список оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций, критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания (список вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды заданий), методику проведения промежуточной аттестации. Оценочные средства (фонды оценочных средств) разрабатываются и утверждаются вузом. Они призваны обеспечивать оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, прохождения практики должны учитываться все виды связей между включенными в рабочие программы дисциплин, программ практик знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) магистра по ОПОП «Дирижирование» обязательно включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Также рекомендуется включение в состав ГИА государственного экзамена по дирижированию исполнительским коллективом (академическим хором или вокальным ансамблем, или симфоническим оркестром, или оркестром народных инструментов, или оркестром духовых инструментов)

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Образовательная организация самостоятельно разрабатывает программу ГИА, включая программу государственного экзамена (при включении государственного экзамена в состав ГИА), требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Для подготовки ВКР, посвященной вопросам дирижерского исполнительства и (или) педагогики, проблемам интерпретации музыкальных сочинений, а также иным вопросам, связанным с профессиональной деятельностью выпускников, в течение первого месяца заключительного года обучения за обучающимися по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры распорядительным актом образовательной организации закрепляются руководители ВКР из числа работников организации. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Выпускные квалификационные работы обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры проходят обязательную проверку на объем заимствований программой «Антиплагиат». Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Выпускная квалификационная работа по образовательным программам специалитета и магистратуры подлежит рецензированию. Рецензенты устанавливаются образовательной организацией из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо организации.

В случае включения в состав ГИА государственного экзамена образовательная организация включает в программу ГИА требования к сдаче государственного экзамена, а также рекомендации по подготовке к сдаче государственного экзамена. Государственный экзамен по дирижированию рекомендуется проводить в музыкально-исполнительской форме (дирижирование подготовленной программой произведений, представленной одним из вышеперечисленных исполнительских коллективов), условно соответствующей аттестационному испытанию, проводимому в устной форме. Программа ГИА должна включать списки примерных экзаменационных программ (они могут рассматриваться в

качестве перечня вопросов в рамках проведения аттестационного испытания) и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы.

Выпускник ОПОП «Дирижирование» в рамках ГИА должен продемонстрировать:

– знание: общих законов развития музыкального искусства: видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального искусства от древности до современности, включая искусство XXI века; композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техник композиторского письма XX-XXI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков; научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров; основных элементов мануальной техники дирижирования, приемов дирижерской выразительности, технологических и физиологических основ дирижерских движений, принципов функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, методики работы с исполнительским коллективом, разнообразного по стилистике репертуара;

– умение: излагать и критически осмысливать информацию по истории и теории музыкального искусства, дирижерской технике; рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность, а также репетиционную работу;

– владение: профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области истории, теории музыки и искусства дирижирования, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным или учебным исполнительским коллективом; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками педагогической деятельности в высшей школе; сценическим артистизмом.

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

– лекция;

– семинар;

– практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),

– самостоятельная работа студентов;

– коллоквиум;

– консультация;

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

– индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;

– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;

– академические концерты;

– учебная практика;

– реферат, курсовая работа.

При реализации ОПОП в образовательной организации должен функционировать смешанный учебный хор (при реализации профилей «Дирижирование академическим хором», «Певческое хоровое искусство») или учебный оркестр (в зависимости от профиля подготовки – оперно-симфонический или оркестр народных инструментов, или оркестр духовых инструментов). До 20 процентов данный учебный коллектив может быть доукомплектован приглашенными артистами. Образовательная организация должна планировать работу концертмейстеров дисциплине «дирижирование» – из расчета 200 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия.

При реализации ОПОП рекомендуются следующие виды учебных занятий в зависимости от численности обучающихся:

- групповые занятия — в группах от 13 человек (по дисциплинам: «Философия науки и искусства», «Эстетика и теория искусства», «Методика преподавания профессиональных дисциплин»);

- мелкогрупповые занятия от 2 до 12 человек (по дисциплинам: «Иностранный язык», «Профессиональное музыкальное образование: история, теория, методология», «Менеджмент в сфере культуры»)

«Методика научно-исследовательской работы», " Профессиональное общение на иностранном языке);

- индивидуальные занятия (по дисциплинам: «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур», "Инструментовка").

При реализации ОПОП рекомендуются следующие виды учебной работы:

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля. Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением тех видов деятельности, к которым готовится магистр (художественно-творческой и культурно-просветительской; педагогической; организационно-управленческой) для ОПОП магистратуры являются продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а также семинар.

Практическое занятие имеют две разновидности: семинар и творческое интерактивное занятие.

а) Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплин «Философия и история науки», «Эстетика и теория искусства», «Профессиональное музыкальное образование: история, теория, методология», «Методика преподавания профессиональных дисциплин». Семинары могут проходить в различных диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

б) Творческое интерактивное занятие – индивидуальное, мелкогрупповое, групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения. Практические занятия являются основным видом занятий по дисциплинам «Иностранный язык», «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур».

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 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 и т.д.

6.2. Кадровое обеспечение образовательной программы

Реализация ОПОП магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов, К образовательному процессу в качестве преподавателей должны быть привлечены представители работодателя – действующие руководители и работники профильных организаций, предприятий и учреждений в количестве не менее 5 процентов

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные почетные звания, лауреаты государственных премий в области культуры и искусства, лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в соответствии с профилем педагогической деятельности.

Не менее 70 процентов преподавателей образовательной организации, участвующих в реализации ОПОП, должны регулярно осуществлять художественно-творческую деятельность и (или), научно-методическую, научно-исследовательскую работу, не менее одного раза в три года проходить повышение квалификации. К научно-методической и научно-исследовательской работе преподавателей могут приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и (или)

видеозаписи: новая концертная программа музыканта-исполнителя, музыканта-руководителя творческого коллектива; создание произведения музыкального искусства; создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произведений. Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей осуществляют художественные советы вузов (при наличии), руководители факультетов/кафедр. Результаты оценки профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей утверждаются руководителем учебного заведения.

В качестве научных руководителей магистрантов, курирующих их научно-исследовательскую работу, рекомендуется назначать лиц, имеющих ученую степень кандидата наук или доктора наук.

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

Образовательная организация должна располагать учебными аудиториями для проведения лекционных и практических учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин.

Для проведения концертов исполнительских коллективов в образовательных организации должен быть концертный зал (от 300 посадочных мест), оснащенный концертными роялями, хоровыми станками, пультами, звукотехническим оборудованием, и малый концертный зал (от 50 посадочных мест), оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием. Студенты должны иметь возможность для подготовки к учебным занятиям использовать ресурсы библиотеки, читального зала, лингафонного кабинета, фонотеки, видеотеки.

В образовательной организации должны быть помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. Образовательная организация должна располагать необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при необходимости.

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

**Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом
по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование**

№ п/п	Код профессионального стандарта	Наименование профессионального стандарта
01 Образование		
1.	01.004	Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993)

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование

Код и наименование профессионального стандарта	Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
	Код	Наименование	уровень квалификации	Наименование	Код	Уровень (подуровень) квалификации
01.004 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	G	Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП	7	Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП	G/01.7	7.3
				Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП	G/02.7	7.3
	H	Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированны	7	Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) ДПП	A/01.6	6.2

		<p>м на соответствующи й уровень квалификации</p>		<p>Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации</p>	<p>Н/01. 6</p>	<p>6.2</p>
--	--	---	--	---	--------------------	------------

Автор-составитель:

А.С. Рыжинский – ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор