

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

**Примерная основная образовательная программа
(ПООП)**

«Музыкальная звуорежиссура»

специальность

53.05.03 Музыкальная звуорежиссура

Уровень высшего образования

Специалитет

Разработчик ПООП: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная им. М.И. Глинки»

Направление подготовки (специальность) утверждена приказом
Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №827
Зарегистрировано министерством юстиции РФ 13.09.2017 г. №48153

Зарегистрировано в государственном реестре ПООП под номером _____

2019 год

Структура ПООП

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Назначение примерной основной образовательной программы
- 1.2. Нормативные основания для разработки ПООП
- 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 53.05.03 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИТЕТ

- 2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ
- 2.2. Формы получения образования и формы обучения
- 2.3. Нормативно установленный объем образовательных программ
- 2.4. Нормативно установленные сроки освоения образовательных программ

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

- 3.1. Области профессиональной деятельности выпускников
- 3.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников
- 3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам)
- 3.4. Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами задач профессиональной деятельности выпускников

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 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
 - 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
 - 4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
- 4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

- 5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы
- 5.2. Рекомендуемые типы практики
- 5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный график
- 5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик
- 5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике
- 5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

- 6.1. Методы и средства организации и реализации образовательной деятельности по ОПОП
- 6.2. Кадровое обеспечение образовательной программы
- 6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Приложение 2 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ специалитета по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Приложение 3. Примеры фондов оценочных средств

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы

Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПООП ВО) для обучающихся по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 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 основных профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки «Музыкальная звукорежиссура» 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 Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №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 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (уровень высшего образования – специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки России от «23» августа 2017 г., № 827, зарегистрированный Минюстом России от «13» сентября 2017 г., № 48153;
- 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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 22 июля 2015 г. № 38132);

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281);
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП

- ВКР – выпускная квалификационная работа
- 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 специалитета по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура
- 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 53.05.03 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИТЕТ

2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательных программ:

Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель

2.2. Формы получения образования и формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная.

2.3. Нормативно установленный объем образовательных программ:

300 зачетных единиц.

2.4. Нормативно установленные сроки освоения образовательных программ:

Таблица 2.4

	Форма обучения	Срок получения образования
1	Очная	5 лет
2	Очно-заочная	5 лет, 6 месяцев
3	Заочная	5 лет, 6 месяцев

**Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
СПЕЦИАЛИТЕТА**

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников

- Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований);
- Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурно-просветительской 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 квалификации работника.

3.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:

- обучающиеся;
- организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- музыкальное произведение в различных формах его существования;
- авторы-создатели произведений музыкального искусства;
- музыкальные инструменты;
- творческие коллективы, исполнители;
- технические средства записи и обработки звука;
- слушатели и зрители театров, концертных залов;

- потребители продукции звукозаписывающих фирм;
- средства массовой информации;
- учреждения культуры и профессиональные ассоциации.

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

Тип задач профессиональной деятельности: производственный

- создание в сотворчестве с композитором и исполнителями звукового ряда аудиозаписи исполняемого произведения;
- творческая интерпретация произведения музыкального искусства путем создания звукового художественного образа в соответствии с авторским и звукорежиссерским замыслом;
- создание творческого продукта в области музыкального искусства с использованием современных технологий записи, обработки звука и звукоусиления.

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

- преподавание дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (искусства музыкальной звукорежиссуры) в образовательных организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых;
- 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.

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

- выполнение научных исследований в области музыкального искусства (искусства музыкальной звукорежиссуры);
- осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации.

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный

- выполнение профессиональной экспертизы в области музыкальной звукорежиссуры;
- составление экспертных заключений согласно своей специализации;
- профессиональная оценка качества звучания фонограмм и живого концертного звучания.

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий

- 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.

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский

- формирование художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность;

- 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;

- осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства;

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

Таблица 3.4

№ п/п	Код профессионального стандарта	Наименование профессионального стандарта
01 Образование		
1.	01.001	Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)
2.	01.003	Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством

		юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994)
3.	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)

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, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода; – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; – периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями выхода из проблемных

		<p>ситуаций, навыками выработки стратегии действий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками критического анализа; – основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; – навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
Разработка и реализация проектов	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; – 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 предвидеть результат деятельности и планировать действия 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.
Командная работа и лидерство	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<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

		<p>профессиональной деятельности интересы коллег;</p> <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 информационнокоммуникационных 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; 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),

		<p>запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;</p> <ul style="list-style-type: none"> – поддерживать контакты при помощи электронной почты. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
Межкультурное взаимодействие	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<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.
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<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

		<p>задачами саморазвития;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
	<p>УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – опытом спортивной деятельности и

		<p>физического самосовершенствования и самовоспитания;</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
Безопасность жизнедеятельности	УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<p><i>Знать;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека, анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.2

Категория	Код и наименование общепрофессиональной	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
-----------	---	--

общепрофессиональных компетенций	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"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернетресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа;

		<ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
Музыкальная нотация	ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
Музыкальная педагогика	ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области

		<p>музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
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"> – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; – <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
Информационно-коммуникационные технологии	ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической,

		<p>художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
Музыкальный слух	<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического,

		<p>полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
<p>Государственная культурная политика</p>	<p>ОПК-7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни.

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.3

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)
Тип задач профессиональной деятельности: производственный			
Создание творческого продукта в области музыкального искусства с использованием современных технологий записи, обработки звука и звукоусиления	ПКО-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - особенности проведения студийной (специально организованной) и концертной звукозаписей; - традиционные и современные приемы сведения звучания; - акустические особенности звукоусиления в залах и на открытом воздухе. 	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины; - применять знания в области музыкальной акустики при размещении исполнителей в студии и расстановке микрофонов; - использовать различные способы записи сольных инструментов, ансамблей и оркестров в зависимости от художественной задачи; - применять художественные приемы звукорежиссуры при сведении звучания; - создавать индивидуальный образ звучания сольного музыкального инструмента, ансамблей и голоса. 	
	<p>ПКО -2 Способен использовать в</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины; - навыком работы в условиях концерта и студии звукозаписи; - навыком звукозаписи музыки различных стилей и эпох; - навыком звукозаписи вокальных сочинений и дикторского голоса. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы исторического развития звукозаписи; 	<p>Анализ отечественного и</p>

	<p>работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи</p>	<ul style="list-style-type: none"> - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с многоканальным проектом при сведении; - анализировать звучание фонограммы (при звукоусилении, реставрации) с точки зрения эталонных образцов; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи. 	<p>зарубежного опыта</p>
	<p>ПКО-3 Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - нормы безопасности при эксплуатации звукотехнического оборудования, условия его корректной работы - разновидности звукотехнического оборудования, широко используемые в практике работы 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

	<p>передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием</p>	<p>звукорежиссера;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - алгоритмом подключения и работы со звукотехническим оборудованием; - навыком решения технических и творческих задач при работе с определенным звукотехническим оборудованием. 	
	<p>ПКО-4 Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровые данных в аудиотехнике; - программное обеспечение для реставрации фонограмм; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

		<p>обеспечения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться современным программным при работе звукорежиссера в условиях студийной и концертной звукозаписи, а также звукоусиления; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений. 	
	<p>ПКО-5 Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи, сведения фонограмм и звукоусиления; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и приемы монтажа стерео фонограмм и многоканальных музыкальных проектов; - критерии отбора качественных дублей звукозаписи. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом; - отбирать качественные дубли аудиозаписи. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - алгоритмом ведения пометок в нотном тексте и средствами 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

		<p>программного обеспечения для оперативного монтажа аудио;</p> <ul style="list-style-type: none"> - различными приемами монтажа при создании художественного образа звучания. 	
	<p>ПКО-6 Способен давать профессиональную оценку качества фонограмм с музыкально-художественной точки зрения, а также согласно профессиональным протоколам оценки, способен определять на слух технические аспекты звучания фонограмм</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные параметры и характеристики фонограмм; - специфику звучания фонограмм различных периодов развития и становления звукозаписи как искусства. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять технический брак при прослушивании фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений; - выявлять особенности звучания фонограммы, а также характеризовать воздействие динамических, амплитудно-частотных и пространственных характеристик фонограммы на восприятие музыкального произведения; - определять на слух: неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) звучания, локализацию виртуальных источников звука по стереобазе и планам, примерное время и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, изменение тембральных, пространственных и динамических характеристик звучания. 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками профессиональной оценки качества звучания; - эстетическим восприятием жанровой и стилистической принадлежности музыки. 	
<p>Творческая интерпретация произведения музыкального искусства путем создания звукового художественного образа в соответствии с авторским и звукорежиссерским замыслом</p>	<p>ПКО-7 Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - художественно-выразительные средства звукорежиссуры; - особенности использования звукотехнического оборудования и программного обеспечения в творческой работе звукорежиссера <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука); - алгоритмом работы со звукорежиссерскими средствами при 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

		создании индивидуальной интерпретации.	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический			
Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (искусства звукорежиссуры) в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования	ПКО-8 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i>	01.004
		<i>Уметь:</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> - основные принципы педагогики применяемые в обучении звукорежиссуре; - основные принципы формирования отечественной и зарубежной педагогики; - различные методы и приемы преподавания; - основы планирования учебного процесса. 	
		<ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ 	

		среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке.	
		<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">- методикой преподавания звукорежиссуры;- навыками воспитательной работы;- профессиональной терминологией.	

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.4

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)
Тип задач профессиональной деятельности: производственный			
Создание творческого продукта в области музыкального искусства с использованием современных технологий записи, обработки звука и звукоусиления	ПК-1 Способен применять общие приемы режиссуры при создании различных музыкально-шумовых композиций, в том числе и с использованием дикторского текста	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы режиссуры в аудиопостановках; - формообразующие и стилеобразующие средства создания высокохудожественного произведения радиоискусства; - понятие мизансцены; - специфику актерского исполнения; - жанровую палитру текстов, являющихся литературной первоосновой для радиоспектакля. Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - проанализировать сценарную первооснову и изложить свой режиссерский замысел в развернутой экспликации; - создавать звуковой образ через организацию во времени музыкальных и шумовых элементов; - осуществлять подбор музыкального, шумового и 	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		речевого материала при разработке звукового решения.	
		<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - методами анализа литературных текстов, выбранных для радиопостановки; - приемами наложения шумов и музыки на текстовую основу при радиопостановках и работе в театре. 	
	ПК-2 Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, готовой к публикации	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала. 	Анализ отечественного и зарубежного опыта
		<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм. 	
		<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге; - алгоритмом применения обработки аудио в мастер-секции микшерного пульта. 	
Создание в сотворчестве с композитором и исполнителями звукового ряда аудиозаписи исполняемого произведения	ПК-3 Способен к созданию звукового ряда произведения в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональные и этические нормы работы с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями; - технологические и акустические особенности музыкального 	Анализ отечественного и зарубежного опыта

	<p>ИСПОЛНИТЕЛЯМИ</p>	<p>исполнения на различных инструментах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности акустического сочетания музыкальных инструментов (групп музыкальных инструментов); - особенности взаимодействия музыкальных исполнителей в ансамбле; 	
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - передавать в звуке композиционные особенности музыкального произведения; - передавать через звуковой образ жанровые и стилистические особенности музыкального произведения, особенности исполнительской интерпретации: динамические и тембральные оттенки звучания, композиционное решение (в случае монтажа звукозаписи); - находить решения сочетания музыкальных инструментов для лучшего отображения в конечном звучании; - читать музыкальные штрихи различных инструментов в нотном тексте и при живом восприятии музыкального исполнения 	
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципами работы в команде, творческом союзе или коллективе; - навыком анализа нотного текста с точки зрения инструментовки, аранжировки и композиции 	

		музыкального произведения;	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический			
<p>Преподавание дисциплин музыкально-эстетической направленности в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего образования</p>	<p>ПК-4 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов; - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 	01.001
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; - определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения. 	
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями; - основами педагогики и психологии; - навыками адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей развития обучаемого. 	

	<p>ПК-5 Способен организовывать, подготавливать и проводить культурные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы организации культурных мероприятий; - нормативные акты по проведению культурных мероприятий - особенности звукоусиления мероприятий в организациях дополнительного образования 	01.003
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, организовать, и проводить досуговые концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых; - осуществлять подготовку аудиоматериалов (звукозапись, музыкального-шумовое оформление) и проведения (звукоусиление) культурного мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых. 	
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками культурного мероприятия; - навыком составления плана действий для достижения поставленной цели. 	
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский			

<p>Выполнение научных исследований в области музыкального искусства (искусства музыкальной звукорежиссуры)</p>	<p>ПК-6 Способен руководить отдельными этапами (разделами) исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - историю развития и современные проблемы музыкальной звукорежиссуры; - основные закономерности в развитии мировой и отечественной научной мысли в области звукорежиссуры; - структуру и последовательность действий в работе над исследовательским проектом. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы, использовать их для решения поставленных задач исследования; - определять проблему и основные задачи научного исследования, определять ее актуальность и степень изученности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проблематикой и методологией избранного профиля научной работы; - навыком систематизации материала по исследованию. 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
<p>Тип задач профессиональной деятельности: экспертный</p>			
<p>Выполнение профессиональной экспертизы в области музыкальной звукорежиссуры</p>	<p>ПК-7 Способен давать экспертное заключение в области музыкальной звукорежиссуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - структуру и содержание экспертного заключения; - методы исследования (анализ с помощью профессионального программного обеспечения, слуховой анализ) фонограммы для составления экспертного заключения. 	

		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять экспертную оценку фонограмм; - осуществлять экспертную оценку звучания в концертном звукоусилении. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком формулирования выводов для экспертного заключения; - технологией составления экспертного заключения в области звукорежиссуры. 	
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий			
<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>ПК-8 Способен осуществлять функции специалиста, менеджера, референта, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) организациях, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правовые отношения сферы искусства и культуры; - принципы делового общения в коллективе: иметь представление о сущности делового общения, его формах и этике. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать реализованные мероприятия, выявляет творческие и технические проблемы звучания, обозначает пути их решения; - соблюдать права всех сторон в рамках творческого сотрудничества. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком организации в сфере искусства и культуры; - нормативно-правовой базой в области культуры и искусства. 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
<p>Осуществление функций</p>	<p>ПК-9</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - инфраструктуру и механизмы 	<p>Анализ</p>

<p>руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) органа управления культурой, в учреждениях культуры (театры филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах, в образовательных организациях среднего профессионального образования</p>	<p>Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p>управления в сфере культуры;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы менеджмента. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать по итогам отчетного периода работу организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, выявляя комплекс проблем развития творческой деятельности и пути их решения; - планировать творческую деятельность организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, определяя основные задачи организации и ответственных за их решение; - определять стратегические цели развития организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами управления организацией; - инструментами анализа деятельности организации и ее внешнего окружения. 	<p>отечественного и зарубежного опыта</p>
<p>Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский</p>			
<p>Формирование художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную, общественную и</p>	<p>ПК-10 Способен осуществлять связь со средствами массовой информации, образовательными</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы работы средств массовой информации; - основные направления культурной политики образовательных организаций и учреждений культуры. 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

<p>просветительскую деятельность</p>	<p>организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений в области искусства и культуры</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - доводить до представителей средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры достоверную информацию о творческом событии посредством интервью, объявлений, выступлений на круглых столах, участия в выставках и иных мероприятиях, направленных на укрепление культурных связей; - составлять отчеты, о культурном событии как эксперт. 	
<p>Осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства</p>	<p>ПК-11 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - признаки объектов авторского права; - основные физические и акустические законы, связанные с распространением звука. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять консультирование творческих проектов в области вопросов звукорежиссуры, связанные с основами акустики, математического анализа, физики и электроники; - соблюдать авторские права в своей профессиональной деятельности, предоставлять необходимые сведения и документацию в органы защиты 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

		авторских прав.	
		<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">- нормами законодательства в области авторского права;- навыком анализа звучания с точки зрения акустики и физики звука.	

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы специалитета.

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также обязательных профессиональных компетенций.

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, физической культуре и спорту.

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 – производственным и педагогическим:

Учебная практика:

Практика ассистирования при концертном звукоусилении и концертной звукозаписи;

Педагогическая практика;

Практика ассистирования на радио и телевидении;

Практика реставрации фонограмм

Производственная практика:

Практика работы в студии звукозаписи;

Педагогическая практика;

Научно-исследовательская работа;

Преддипломная практика

«Практика ассистирования при концертном звукоусилении и концертной звукозаписи» представляет собой род практических занятий, ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и навыков в области

музыкальной звукорежиссуры. В рамках проведения данного типа практики студенты выступают в роли ассистентов при концертном звукоусилении и концертной звукозаписи под руководством опытных звукорежиссеров. Практика может быть организована как на базе образовательного учреждения, так и в других организациях (филармониях, концертных залах, театрах, домах культуры). При прохождении студентом(и) практики в другом учреждении, в котором обучается студент, вуз должен заключить договор о сотрудничестве с данным учреждением, в котором необходимо обозначить условия, в которых проводятся занятия.

«Педагогическая практика» (учебная) проводится в пассивной форме: студенты должны посетить определенное количество занятий по предметам своей специальности в образовательных организациях среднего профессионального образования, и/или в общеобразовательных школах, и/или в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых.

«Практика ассистирования на радио и телевидении» представляет собой род практических занятий, ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и навыков в области музыкальной звукорежиссуры. В рамках проведения данного типа практики студенты выступают в роли ассистентов на радио и/или телевидении под руководством опытных звукорежиссеров соответствующей специализации.

«Практика реставрации фонограмм» представляет собой род практических занятий, ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и навыков в области музыкальной звукорежиссуры. В рамках проведения данного типа практики студенты выступают в роли ассистентов звукорежиссеров в организациях, осуществляющих профессиональную реставрацию фонограмм. Практика может быть организована как на базе образовательного учреждения, так и в других организациях. При прохождении студентом(ми) практики в другом учреждении, в котором обучается студент, вуз должен заключить договор о сотрудничестве с данным учреждением, в котором необходимо обозначить условия, в которых проводятся занятия.

«Практика работы в студии звукозаписи» представляет собой род практических занятий, ориентированных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в студии звукозаписи. В рамках практики студенты осуществляют звукозапись различных исполнительских составов, осваивают технологию звукозаписи музыки разных стилей и жанров. Занятия проводятся на базе вуза. При прохождении студентом(и) практики в другом учреждении (профессиональной студии звукозаписи), в котором обучается студент, вуз должен заключить договор о сотрудничестве с данным учреждением, в котором необходимо обозначить условия, в которых проводятся занятия.

«Педагогическая практика» (производственная) предполагает активную учебную работу студентов-практикантов с обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования по программе 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство», по образовательным программам начального общего и основного общего образования, по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых (около 40 процентов контактной работы, отведенной на данный вид практики, необходимо реализовать в общеобразовательных школах, музыкальных школах (музыкальных студиях, дворцах культуры), около 60 процентов – в образовательных организациях среднего профессионального образования). Производственная педагогическая практика должна проходить под руководством опытного преподавателя вуза и под руководством преподавателя образовательной организации, которая является базой практики. В случае прохождения студентом педагогической практики под руководством преподавателя другого образовательного учреждения, с данным преподавателем заключается договор на соответствующий вид и объем работ проводятся на базе вуза. При прохождении студентом(и) практики в другом учреждении (профессиональной студии звукозаписи), в котором обучается студент, вуз должен заключить договор о сотрудничестве с данным учреждением, в котором необходимо обозначить условия, в которых проводятся занятия.

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

«Преддипломная практика» проводится в целях подготовки выпускной квалификационной работы. Для прохождения преддипломной практики образовательное учреждение должно предоставить 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.

Б1.О.17	Цифровые аудиотехнологии	ОПК-5; ПКО-4	9	324	×	×	4	×	×	5								123	4
Б1.О.18	Мастерство монтажа звука	ПКО-5	2	72				×	×	2								4*	
Б1.О.19	Технология сведения многодорожечных фонограмм	ПКО-1; ПКО-2	5	180							×	×	5						6
Б1.О.20	Оборудование студий звукозаписи	ПКО-3	6	216					×	2	×	×	4						6
Б1.О.21	Реставрация фонограмм	ПКО-4	3	108												×		3	9
Б1.О.22	История звукозаписи	ПКО-2	2	72												×		2	9
Б1.О.23	Основы информатики	УК-4; ОПК-5	3	108	×		3												1
Б1.О.24	Инструментоведение	ОПК-1	3	108	×		3												1
Б1.О.25	Чтение партитур	ОПК-2	3	108					×	1	×		2					4	5
Б1.О.26	Методика преподавания профессиональных дисциплин	ОПК-3; ПКО-8	2	72											×		2		8*
Б1.О.27	Основы научно-исследовательской работы	УК-2; ОПК-4	4	144												×	×	4	A
Б1.О.28	Музыкальная психология	ОПК-3	4	144							×	×	4						6
Б1.О.29	Безопасность жизнедеятельности	УК-8	4	144										×	×		4		8
Б1.О.30	Физическая культура и спорт	УК-7	2	72										×	×		2		8
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		61																
Б1.В.01	Технический английский язык	УК-4	4	144							×	×	4						56
Б1.В.02	Эстетика и теория искусства	УК-5	4	144										×	×		4		8

Б2.О.01(П)	Практика работы в студии звукозаписи	ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7	9	324	×	×	2	×	×	2	×	×	2	×	×	2	×	1	249*	
Б2.О.02(У)	Педагогическая практика ¹	ПКО-8	2	72								×	2						6*	
Б2.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		16																	
Б2.В.01(У)	Практика ассистирования при концертном звукоусилении и концертной звукозаписи	ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-11	6	216				×	×	2	×	×	2	×	×	2			8*	
Б2.В.02(П)	Педагогическая практика ²	ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9	4	144										×	×	4			8*	
Б2.В.03(П)	Научно-исследовательская работа ³	УК-2; ПК-6	4	144													×	×	4	А*
Б2.В.04(Пд)	Преддипломная практика ⁴	УК-2	2	72														×	2	А*
Блок 3	Государственная итоговая аттестация		9																	
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы		6	216															×	6
Б3.02	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ⁵		3	108															×	3

¹ Если Организация выбирает соответствующий профиль

² Если Организация выбирает соответствующий профиль

³ Если Организация выбирает соответствующий профиль или осуществляет подготовку ВКР в рамках данной практики

⁴ Практика включается, если ни одна из дисциплин не предполагает подготовку ВКР к защите

⁵ Если Организация включает Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена в состав ГИА

ФТД	Факультативные дисциплины																			
	ИТОГО:		300			60														

5.4. Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

	Примерная РПД (модулей) и практик	Страницы
1	Философия	50
2	Иностранный язык	65
3	История	77
4	Русский язык и культура речи	94
5	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	102
6	Основы права	117
7	История зарубежной музыки	123
8	История отечественной музыки	142
9	Сольфеджио	157
10	Гармония	169
11	Полифония	180
12	Анализ музыкальных произведений	188
13	Звукорежиссура	200
14	Слуховой анализ	217
15	Звукозапись в студии	224
16	Музыкальная акустика	236
17	Цифровые аудиотехнологии	245
18	Мастерство монтажа звука	253
19	Технология сведения многодорожечных фонограмм	260
20	Оборудование студий звукозаписи	271
21	Реставрация фонограмм	278
22	История звукозаписи	285
23	Основы информатики	295
24	Инструментоведение	303
25	Чтение партитур	312
26	Методика преподавания профессиональных дисциплин	322
27	Основы научно-исследовательской работы	334
28	Музыкальная психология	341
29	Безопасность жизнедеятельности	352
30	Физическая подготовка	361
31	Технический английский язык	373
32	Эстетика и теория искусства	380
33	История искусства (изобразительного, театрального,	402

	кино, архитектуры)	
34	Основы педагогики	425
35	Авторское право	436
36	Основы менеджмента	447
37	Фортепиано	461
38	Инструментовка	470
39	Основы физики и электроники	485
40	Основы звукозаписи литературно-драматического спектакля	493
41	Технология концертного звукоусиления	501
42	Мастеринг фонограмм	508
43	Основы прикладной математики	514
44	Основы математического анализа	520
45	Джазовая гармония	526
46	Современная музыка	533
47	Массовая музыкальная культура	544
48	Художественные направления XX-XXI веков	551
49	Аранжировка	561
50	Искусство театральной режиссуры	568
51	Производственная практика: Практика работы в студии звукозаписи	576
52	Учебная практика: Педагогическая практика	587
53	Учебная практика: Практика ассистирования при концертном звукоусилении и концертной звукозаписи	595
54	Производственная практика: Педагогическая практика	603
55	Производственная практика: Научно-исследовательская работа	613
56	Производственная практика: Преддипломная практика	621

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Философия

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование общекультурных компетенций специалиста посредством освоения основ философских знаний.

Задачи дисциплины:

- Приобщение к общечеловеческим ценностям; овладение основами философского мировоззрения, моральными и этическими принципами.
- Систематическое усвоение принципов и методов познания.
- Выработка умения самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота.
- Развитие способности философского осмысления социально-экономических и культурных процессов в современном обществе

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода; – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; – периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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

	<p>решения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа; – основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; – навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 2 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Часть 1. История философии: мыслители, школы, основные проблемы

1. Что такое философия

Философия в системе культуры. Причины возникновения и существования философии. Понятие «мировоззрение». Типы мировоззрения. Специфика философского миропонимания. Мир и человек. Бытие и сознание. Плюрализм философских взглядов и единство проблем. Философия и ее история. Типы философии.

2. Ранняя философская мысль Индии, Китая, Греции

Возникновение цивилизации. Предфилософия.

Становление философии в Индии, Китае, Греции. Первые и основные собственно философские проблемы и разрыв с мифологическим миропониманием. Отличие индийской, китайской философии от греческой. Ранние школы античности. Милетская школа, Гераклит, Пифагор, Элейская школа и др.

3. Античная философия

Классический период в развитии греческой культуры и философии. Формирование атомистического учения. Материалистическое учение Демокрита (460-360 г. до н.э.).

Рождение философии нового типа. Гуманистический характер и специфика учений софистов и Сократа. Софисты (Протагор, Горгий, Гиппий Большой и др.). Учение Сократа (ок.470-399 г. до н.э.) (диалектика Сократа, особенности философского метода).

Философия Платона (427-347 г. до н.э.). Идеалистическая трактовка бытия. Объективный идеализм Платона. Теория познания. Этическое учение. Учение об обществе и государстве.

Философия Аристотеля (384-322 г. до н.э.). Основные философские труды. Вклад Аристотеля в учение о бытии (соотношение материи и формы, учение о движении, причинности и других принципах бытия). Основные разделы философии Аристотеля. Учение об обществе и государстве. Вклад Аристотеля в мировую философию и культуру.

Основные идеи эпохи эллинизма и римского периода в философии. Эпикур (ок.341-360 г. до н.э.) и Лукреций Кар (ок.99-55 г. до н.э.). Школы скептиков (Пиррон), киников (Диоген), стоиков (Зенон-стоик, Сенека, Марк Аврелий), неоплатоников (Плотин, Прокл).

4. Философия эпохи средневековья

Становление средневековой культуры. Особенности средневекового мышления и начало средневековой философии. Изменение ее социальной роли. Основные философские проблемы: соотношение веры и знания, проблема универсалий. Этапы схоластики.

Учение Аврелия Августина (354-430), религиозный характер его философии. Проблема соотношения философии и религии в познании. Учение о Боге. Проблема соотношения вечности и времени. Учение о познании. О граде земном и небесном. Учение о свободе воли.

Фома Аквинский (1222-1274). Теория гармонии веры и знания. Метафизические доказательства бытия Бога.

Средневековая философия мусульманского востока и ее взаимосвязь с западной.

5. Философия Возрождения

Европа XIV-XV в.в. Формирование раннебуржуазного общества и нового искусства. Особенности мировоззрения. Единство Ренессанса и гуманизма.

Ранний гуманизм (Италия XIV-XV в.в.). Апология наслаждения в трудах Лоренцо Валла, Эразма Роттердамского. Социально-политические утопии Т.Мора и Томазо Кампанелла. Николай Кузанский (1402-1464). Идеи пантеизма, возрождение диалектики, учение о гармонии мира.

Натурфилософия Возрождения. Николай Коперник (1472-1543). Философское осмысление идей гелиоцентризма. Пантеизм, теизм, гилозоизм. Джордано Бруно (1548-1600).

Социальная философия Никколо Макиавелли (1469-1527).

Усиление идей веротерпимости. Реформация, ее социальные истоки и значение. Мартин Лютер (1483-1546). Жан Кальвин (1509-1564).

6. Философия Нового времени (XVII в.)

Исторические особенности XVII века. Существенные изменения в науке, технике (Г.Галилей, Ньютон и др.). Развитие теоретического и эмпирического знания. Осмысление новых задач философии и поиски нового ее статуса. Место гносеологии в философии XVII века.

Френсис Бэкон (1561-1626) - родоначальник нового мышления. «Рациональный эмпирик». Освобождение от стереотипов мышления как условие для развития научного познания. Теория «идолов». Разработка метода индукции. Первая технократическая утопия «Новая Атлантида».

Рене Декарт (1596-1650) - основатель рационализма в философии и культуре Нового времени. Принцип методологического сомнения. Проблема субъекта познания.

«Правила для руководства ума». Метод дедукции.

Философия XVII века и выработка механико-материалистической картины мира. Разнообразие подходов: монизм [Бенедикт Спиноза (1632-1677)], дуализм [Рене Декарт], плюрализм [Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716)]. Разнообразие истолкования познавательных способностей: сенсуализм и рационализм.

Социально-политические идеи Нового времени в философии Т.Гоббса, Дж.Локка, Б.Спинозы. Субъективный идеализм Дж.Беркли (1685-1753) и Дэвида Юма (1711-1776).

7. Философия Просвещения XVIII века

Эпоха Просвещения и ее характерные черты и ключевые идеи. Влияние сложившейся идеологии на социальные изменения.

Французское Просвещение и влияние на него идей философии XVII века.

Франсуа Вольтер (1694-1778) - властитель дум XVIII века. Основные идеи Просвещения.

Жан-Жак Руссо (1712-1778). Учение о прогрессе, анализ цивилизационного процесса. Исследование причин социального неравенства. Республика как средство восстановления равенства, свободы, независимости народа.

Французский материализм. Дени Дидро (1713-1784) - глава энциклопедистов. Анри Гольбах (1723-1789). Материализм и его основные положения. Атеизм. Социально-политические идеи.

Клод Гельвеций (1715-1771). Основные работы: «О человеке», «Об уме» и т.д. Сенсуализм - как характерная черта философии Гельвеция и французского материализма. Роль французского материализма в развитии общественной мысли и влияние на социальные события.

8. *Немецкая классическая философия (конец XVIII - начало XIX вв.)*

Социально-экономическое положение Германии в XVIII - первой половине XIX в.в.: феодальная раздробленность, экономическая отсталость и перспективы развития. Классический период развития культуры (литература, искусство, философия). Исторический вызов эпохи (переход от феодализма к капитализму) и философская интуиция и рефлексия И.Канта, И.Фихте, Ф.Шеллинга, Г.Гегеля и Л.Фейербаха.

Иммануил Кант (1724-1804) - родоначальник немецкой классической философии. Два периода творчества И.Канта: 1) докритический и 2) критический.

Основные работы и проблемы первого периода. Гносеологический оптимизм. Причины перехода к «Критическому периоду». Четыре знаменитых кантовских вопроса и ответы на них в работах «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». Суть «трансцендентального идеализма» Канта. «Копернианский переворот» в теории познания. Основные открытия в теории познания. Априоризм Канта. Особенности его агностицизма. Система категорий.

Этика Канта. «Категорический императив». Основные категории этики. Учение о религии. Кантианство и неокантианство. Учение о праве, государстве, человеке.

Философия Иоганна Готлиба Фихте (1762-1814).

Абсолютизация активности мышления. Субъективный идеализм в понимании соотношения субъекта (S) и объекта (P). Тема свободы и волюнтаризм. Эволюция социально-политических идей.

Философия Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга (1775-1858). Критика Канта и Фихте. Натурфилософия. Три ступени развития природы. Трансцендентальный идеализм. Шеллинг и русские философы.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831). Объективный («абсолютный») идеализм Гегеля. Философская идеалистическая система (мировоззрение) Гегеля. Теория развития. Основные работы: «Логика», «Философия природы», «Философия духа». Изменение представления о месте метода в философском познании. Суть диалектического метода. Открытие Гегелем трех законов диалектики. Особенности системы философских категорий. Диалектический характер философии истории. Свобода - критерий прогресса. Историческая оценка философии Гегеля в XIX и XX в.в.

Людвиг Фейербах (1804-1872). Критический анализ гегелевского идеализма. Работа «Сущность христианства». Выяснение причин возникновения религии (новое по сравнению с XVIII веком). Антропологический материализм. Теория познания и сенсуализм. Гуманистическая этика Фейербаха и «теория любви». Соотношение эгоизма и альтруизма. Влияние идей Фейербаха на К.Маркса, Ф.Энгельса и Чернышевского.

9. *Философия К.Маркса и марксизм*

Теоретические источники, оказавшие влияние на К.Маркса (наука, философия, социалистический утопизм). Интерпретация К.Марксом социальных условий развития Европы и Германии. Основные работы К.Маркса и Ф.Энгельса по философии. Стремление создать новую философию диалектического материализма. Влияние идей Гегеля и Фейербаха и специфика марксистского понимания проблем бытия, сознания, познания. Создание исторического материализма. Понятие общества, общественного прогресса, теория общественно-экономических формаций. Цели развития общества и проблема человека. Вульгаризация марксизма в марксизме-ленинизме.

Критика марксизма в работах П.Струве, Н.Бердяева, С.Булгакова и др.

Марксизм XX века, его последователи на Западе. Идеологизация марксизма и судьба теории.

10. *Иррационализм в философии XIX века*

Артур Шопенгауэр (1788-1860). Работа «Мир как воля и представление». Понятие Воли. Интеллект и Воля. Теория познания. Роль интуиции. Отличие научного мышления от творчества художника. Этика Шопенгауэра.

Востокоцентризм в понимании развития истории философии. Влияние философии Шопенгауэра на искусство, литературу и философию.

Фридрих Ницше (1844-1900). Понятие Воли, ее место и роль в системе мира. Основа философии жизни. Человек и сверхчеловек. Воля к власти, критика морали, попытка создать новую мораль сверхчеловека. Проблемы этики и эстетики. Феномен ницшеанства в истории философии.

11. *Западная философия конца XIX - начала XX в.в.*

Общая характеристика развития философии в конце XIX - начале XX в.в. Основные направления.

Позитивизм - эмпирическая философия науки. О.Конт - родоначальник позитивизма. Основные установки позитивизма. Основные представители позитивизма конца XIX века и XX века. Р.Авенариус и Э.Мах (вторая волна позитивизма). Третья «волна»: логический позитивизм «Венского кружка» (Австрия) и «логический эмпиризм» (США). М.Шлик и Р.Карнап.

Разработка логики науки в 30-е годы XX века. Соотношение науки и философии. Тезис о бессмысленности философии.

Аналитическая философия XX века. Рождение аналитической философии.

Бертран Рассел (1872-1970). Преодоление гегельянства. Теория познания. Специфика эмпиризма. «Анализ сознания» (1921), «Человеческое познание, его сфера и граница».

Аналитическая философия и связь логики и теории познания. Логический анализ. Анализ парадоксов. Б.Рассел как историк философии.

Людвиг Витгенштейн (1889-1951). Роль Витгенштейна в развитии аналитической философии. «Логико-философский трактат». Понятия «мир»,

«факты», «объекты», их связь и место в философии Витгенштейна. Проблема осмысленного и бессмысленного. Понятие логики. Роль философии.

Развитие аналитической философии в конце XX - начале XXI в.в.

Феноменология (учение о феноменах, о являющемся). Развитие феноменологии.

Эдмунд Гуссерль (1859-1938). Жизнь и сочинения. Учение о сознании и методе. Учение о мире. Жизненный мир и «кризис европейского человечества». Развитие идей феноменологии в работах последователей Э.Гуссерля.

Экзистенциализм. Социальные и теоретические источники экзистенциализма. Проблема человека. Сущность (экзистенция) и существование. Понятие пограничной ситуации. Бытие между жизнью и смертью.

Немецкий экзистенциализм (Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер). Специфика и основные проблемы.

Французский экзистенциализм (Жан-Поль Сартр, Альбер Камю). Отличие французского экзистенциализма в постановке и решении проблем жизни, смерти, свободы, ответственности, обретения смысла бытия.

Часть II. Философия: основные понятия и проблемы

12. Русская философия

Проблема возникновения русской философии. Становление средневековой философии и ее связь с религией, античной и европейской философией. Особенности русской философии раннего периода. Этапы развития русской философии. XVII век - движение к новоевропейскому мышлению. Культура, наука и философия XVIII в. в России. Русская классическая философия XIX-XX в.в. Западники (П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, Б.И.Чечерин) и славянофилы (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский и др.) о судьбах России, русской культуре и философии. Новиков Н.И. (1744-1818). Проблема личности, свободы и нравственного совершенства. Радищев А.П. (1749-1802). Россия и Запад. Задачи просвещения. «Я взглянул окрест себя и душа моя страданиями уязвлена стала» - идея сопричастности к бедствиям народа, попытка объяснения причин и возможностей революционной борьбы.

Чаадаев П.Я. «Философические письма».

Историософия Чаадаева. Культурно-историческая роль христианства.

Герцен А.И. Основные философские идеи.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900). Идеи религиозной философии. Философия всеединства. Учение о Софии. Этика и основные идеи эстетики в философии Соловьева.

Бердяев Николай Александрович (1874-1948). Судьба философа и развитие философских идей. Основные работы («О назначении философии», «О смысле творчества», «О рабстве и свободе человека» и др.).

1922 год «Философский пароход» (Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, И.А.Ильин, И.И.Лапшин, С.Л.Франк, Л.П.Карсавин, Н.О.Лосский, В.В.Зеньковский и др.). Преследование философов, оставшихся в Советской России (судьба П.Флоренского). Русская религиозная философия. Вклад русской мысли в мировую философскую культуру.

13. Философия, ее проблемы, функции. Философия и культура

История философии, как история самой философии. Каковы особенности философских проблем. Функции философии. Философия и ее место в общественном сознании. Философия в системе культуры. Перспектива развития философии. Причины возникновения, существования и развития философского знания. Изменяется ли структура философского знания? Как и почему изменяется проблематика философии в различные исторические эпохи? Что характеризует философию XX-XXI в.в.? Миссия философии. Функции философии.

14. Бытие. Виды бытия. Материя и дух

Представляет ли мир некую целостность? Проблема бытия в истории философии. Бытие и Небытие. Виды бытия. Особенность бытия человека. Проблема доказательства бытия мира, Бога, «Я». Существование и сущность. Учение о материи и духе. Движение. Проблема пространства. Всегда ли был мир и вечен ли он? Проблема времени. Время и вечность.

Онтология - учение о бытии. Абстрактная и конкретная онтология. Мировоззрение и метод в философии и их основные типы (материализм, объективный идеализм, субъективный идеализм, метафизика, диалектика). Каковы тенденции объяснения целостности мира в современной философии. Основные категории философии.

15. Универсальные связи бытия. Диалектическое миропонимание

Целостность и многообразие мира. Подвижность, изменчивость бытия. Попытка понять единство и многообразие мира в истории философии. Гармония и дисгармония. Порядок и хаос. Элементы и структура. Понятие системы. Изменение, движение, развитие. Поиски законов развития («Основные законы диалектики»). Основные категории, раскрывающие связи бытия: причинность, необходимость и случайность, сущность и явление, возможность и действительность, форма и содержание и т.д. Понимание универсальных связей бытия и его влияние на мировоззрение человека.

16. Философия истории

Понятие общества, попытка раскрыть содержание понятия в истории философии. Причины изменения общества. Типы и виды прогресса общества. Критерии прогресса. Существует ли прогресс в обществе? Понятие цивилизации. Понятие культуры. Субъект истории: суммарный, коллективный, индивидуальный субъект. Влияет ли личность на историю? Историческая личность, ее место в истории.

Этапы исторического развития. Философские подходы к выявлению динамики и статики истории. Теория общественно-экономических формаций (К.Маркс), культурных циклов (А.Тойнби), «идеальных типов» (М.Вебер), культурологический подход (П.Сорокин) и др. Специфика исторического и культурного развития России. Народ и элита (интеллектуальная, экономическая, политическая и т.д.) в современной России, их влияние на ход истории. Смысл истории.

17. Философия человека

Формирование философской антропологии. Единство биологического и социального в человеке. Связь человека и природы и отличие человека от всех природных существ. Проблема возникновения человека. Человек в системе культуры. Изменяется ли человек («времена меняются, и мы меняемся вместе с ними»)? Человек, индивид, личность. Существование человека. Рождение, здоровье, судьба, страдание, смерть и бессмертие, радость, любовь, дружба, счастье, цель жизни, смысл жизни как темы философских размышлений.

Сознание и самосознание, их роль в жизни людей. Отношение сознательного и бессознательного, рационального и иррационального (воля, чувства, интуиция). Идея бессознательного и психоанализ. Истоки творческого начала в деятельности человека. Человек и общество. Свобода, несвобода и ответственность

18. Философия познания

Специфика философского подхода к познанию. Теория познания (гносеология, эпистемология) и ее предмет. Познание как культурно-исторический процесс. Концепции познания в процессе развития философии. Познаваем ли мир? Субъект и объект познания. Категории теории познания: «истина», «практика и познание», «субъект» и «объект», «чувственное» и «рациональное», «эмпирическое» и «теоретическое», «интуиция», «вера» и т.д. Взаимосвязь онтологии и гносеологии. Гносеологический оптимизм и агностицизм в истории теории познания.

Понятие истины. Знание и вера. Проблема критерия истины. Роль практики в процессе познания и ее различные интерпретации.

Компоненты, аспекты, уровни знания.

Многообразие видов и форм знания (обыденное, теоретическое, художественное и др.)

Проблема творчества в теории познания.

Особенности научного познания.

19. Духовная жизнь общества

Общественное сознание и его структура. Нормы, ценности, идеалы. Природа этического. Нравственность. Мораль. Этика. Основные понятия этики: добро, зло, долг, совесть, честь и т.д. Знание и поведение. Что значит нравственно воспитанный человек? Нравственная культура общества, ее становление и развитие. Роль философии и религии в становлении и существовании нравственности.

Проблемы духовности. Религия. Общественно историческая природа и социальные функции религии. Мировые религии. Тема Бога в философии искусства и обыденном сознании.

Религия и наука. Религия и нравственность. Религия и искусство. Состояние религиозности в современной России XXI века.

Искусство. Возникновение, развитие. Специфика искусства. Разнообразие форм, видов, жанров искусства. Творец и масса. Становление эстетики как философской дисциплины.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины «Философия» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов.

Вопросы к экзамену:

1. Ранние философские школы античности. Милетская школа. Пифагор и его школа
2. Гераклит Эфесский. Школа элеатов: Ксенофан, Парменид, Зенон
3. Атомизм Левкиппа-Демокрита
4. Софисты и Сократ
5. Философское учение Платона
6. Философская система Аристотеля
7. Эллинистический период в истории античной философии (кинники, стоики, платоники)
8. Философия и этика Эпикура и Лукреция Кара
9. Философия средневековья, ее особенности, проблемы и этапы развития. Аврелий Августин
10. Зрелая схоластика. Фома Аквинский. Проблема универсалий
11. Философия эпохи Возрождения. Единство идей гуманизма и возрождения. Социально-политические идеи. Натурфилософия
12. Становление философии Нового времени. Ф.Бэкон
13. Философия Р.Декарта
14. Социально-политические и этические идеалы Нового времени (Т.Гоббс, Дж. Локк, Спиноза)
15. Философия Дж.Беркли и Д.Юма
16. Идеи французского просвещения XVIII века. Вольтер. Руссо. Дидро.
17. Проблема человека и общества в философии. Философские идеи французских материалистов (Гольбах, Гельвеций)
18. Немецкая классическая философия и ее особенности. И.Кант
19. Г.Гегель
20. Л.Фейербах
21. Философия иррационализма. Шопенгауэр. Ницше
22. Основные идеи философии К.Маркса и Ф.Энгельса
23. Особенности становления и развития русской философии. Революционно-демократические традиции в русской философии XIX века (философ по выбору)
24. Религиозное направление русской философии (Соловьев В.С., Бердяев Н.А., Флоренский П.)

25. Позитивизм, неотоцизм, постпозитивизм
26. Экистенциализм и проблема личности
27. Неотоцизм - религиозная философия XX века
28. Герменевтика
29. Бытие и многообразие его форм
30. Фундаментальные характеристики бытия (материя, движение, пространство и время)
31. Человек и его бытие в мире
32. Проблема сознания в философии
33. Познание как предмет философского анализа
34. Философское понимание общества
35. Концепции исторического процесса
36. Философия культуры
37. Глобальные проблемы современности

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Зотов, А.Ф. Философия: учебник: реком. УМО в кач. учебника для студентов нефилософских специальностей / А.Ф. Зотов, МГУ им. М.В.Ломоносова; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект: Изд-во Московского гос. университета (МГУ), 2013. – 670 с.
2. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник: реком. МО РФ для вузов в кач. учебника по дисциплине "Культурология" / Ю.Н. Солонин ; под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М. : Высшее образование, 2013. – 566 с.
3. История и философия культуры и искусства / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра философии и эстетики ; авт. сост. Т.Б. Сиднева и др. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2013. - 52 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312203>
4. Поздняков, Э.А. Философия культуры / Э.А. Поздняков. - 2-е, исправленное и дополненное. - М. : Весь Мир, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-7777-0655-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276913>
5. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / Л.А. Никитич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402>
6. Боров, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) : учебник / Ю.Б. Боров. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01214-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193>

б) Дополнительная литература

1. Банфи А. Философия искусства / Антонио Банфи. М. : Искусство, 1989. 384 с.
2. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт ; пер. С.Н. Зенкин, С.Л. Козлов, Г.К. Косиков. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 978 с. - ISBN 978-5-94865-999-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36044> .
3. Бахтин, М. М. Собрание сочинений : в 7 томах / М.М. Бахтин. – М. : Языки славянских культур. Т. 4 (2) : Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) / М.М. Бахтин ; ред. тома И.Л. Попова. – М. : Языки славянских культур, 2010. – 747 с. : 1 л. портр.
4. Белый, А. Символизм и философия культуры / А. Белый. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 468 с. - ISBN 978-5-4458-0018-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7199> .
5. Гельвеций, К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании / К.А. Гельвеций . – М. : Социально-экономическое изд-во (Соцэкгиз), 1938. – 483 с. : портр.
6. Аввакум, протопоп, Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум, протопоп. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 55 с. - ISBN 978-5-4475-3465-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275046> .
7. Ильенков, Э.В. Философия и культура / Э.В. Ильенков . – М. : Политиздат, 1991. – 464 с. – (Мыслители XX века).
8. Леви-Стросс, К. Первобытное мышление: пер. с франц. / К. Леви-Стросс ; пер. А.Б. Островский. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 924 с. - ISBN 978-5-94865-965-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36119> .
9. Ницше, Ф.В. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм / Ф.В. Ницше. - М. : Директ-Медиа, 2002. - 249 с. - ISBN 978-5-9989-0239-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7140> .
10. Ницше, Ф.В. Антихрист. Проклятие христианству / Ф.В. Ницше. - М. : Директ-Медиа, 2002. - 137 с. - ISBN 978-5-9989-0206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7155> .
11. Ницше, Ф.В. Ессе Номо / Ф.В. Ницше. - М. : Директ-Медиа, 2002. - 173 с. - ISBN 978-5-9989-0229-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7156> .
12. Ницше, Ф.В. Человеческое, слишком человеческое / Ф.В. Ницше. - Харьков : Фолио, 2009. - 606 с. - ISBN 978-966-03-4951-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223266> .
13. Платон, Государство : диалоги / Платон. - М. : Директ-Медиа, 2004. - 635 с. - ISBN 978-5-94865-186-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30254> .
14. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. Т. 2. СПб. : Петрополис, 1997. 354 с.
15. Руссо, Жан-Жак. Сочинения / Жан-Жак Руссо; пер. с фран. Н.И. Кареев ; сост. Т.Г. Тетенькина; ред. Т.Г. Тетенькина . – Калининград : Янтарный сказ, 2001. – 415 с. - ISBN 5-7406-0076-6.
16. Руссо, Ж.-Ж. Педагогические сочинения : в 2-х т. / Ж.-Ж. Руссо ; под ред. Г.Н. Джибладзе. - М. : Педагогика, 1981. - Т. 1. - 653 с. - (Педагогическая библиотека). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87503> .

17. Руссо, Ж.-Ж. Педагогические сочинения : в 2-х т. / Ж.-Ж. Руссо ; под ред. Г.Н. Джибладзе. - М. : Педагогика, 1981. - Т. 2. - 334 с. - (Педагогическая библиотека). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87502> .
 18. Южаков, С.Н. Жан-Жак Руссо. Его жизнь и литературная деятельность / С.Н. Южаков. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 134 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-4475-7597-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437216> .
 19. Самосознание европейской культуры XX века / сост. Р. Гальцева. М. : Политиздат, 1991. 366 с.
 20. Сиднева, Т. Б. Эстетика : учебное пособие для студентов творческих вузов [...] / Т. Б. Сиднева, ННГК им. М. И. Глинки . – М. : Прообраз, 2012 . – 167 с.
 21. Сиднева, Т. Б. Эстетика постмодернизма : учебное пособие : реком. МО РФ к исползн. в образовательных учрежд. по направлению 070000 "Музыкальное искусство" / Т. Б. Сиднева ; рец. Н. А. Хренов, Т. Н. Левая и др. – Изд. 2-е . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2012. – 78 с.
 22. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 1463 с. - ISBN 978-5-94865-236-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36167> .
 23. - Тэн, И.А. Философия искусства : Об идеале в искусстве. Италия. Нидерланды. Греция / Ипполит Адольф Тэн; общ. ред. А.М. Микиш; вст. статья П.С. Гуревич. – М. : Республика, 1996 . – 351 с. : цв. ил.
 24. Тэн, И.А. Чтения об искусстве. Пять курсов лекций, читанных в школе изящных искусств в Париже / И.А. Тэн ; пер. А.Н. Чудинов. - СПб. : Издание В. И. Губинского, 1904. - 414 с. - ISBN 9785998999994 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72683>
 25. Шеллинг, Ф.В. Философия искусства / Ф.В. Шеллинг. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 365 с. - ISBN 978-5-4458-0016-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36220> .
 26. Шлегель Ф. Философия истории // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М. : Искусство, 1983. 479 с.
 27. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление : Афоризмы и максимы. Новые афоризмы / А. Шопенгауэр ; пер. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин . – Минск : Современный литератор, 1999 . – 1408 с. – (Классическая философская мысль).
 28. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. - М. : Директ-Медиа, 2002. - 918 с. - ISBN 978-5-9989-0242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7133>.
 29. Шопенгауэр, А. Афоризмы для усвоения житейской мудрости / А. Шопенгауэр. - Харьков : Фолио, 2007. - 253 с. - ISBN 978-966-03-3973-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226890>.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. : Политиздат, 1991. 528 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Иностранный язык

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - владение иностранным языком, является обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. Вузовский курс иностранного языка является одним из звеньев системы «школа - вуз» - послевузовское обучение (аспирантура, повышение квалификации, самообразование) и как таковой продолжает школьный курс, опираясь на имеющиеся школьные знания иностранного языка. Вузовский курс иностранного языка носит профессионально-ориентированный характер, поэтому его *цели и задачи* определяются в первую очередь коммуникативными и познавательными потребностями выпускаемых специалистов.

Основной целью изучения иностранных языков в неязыковом вузе является обучение чтению литературы по специальности для совершенствования и углубления знаний по специальности на каждом этапе обучения.

Задачами дисциплины являются:

- развитие навыков профессионально-ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и лексикой;
- лексическим минимумом в объеме 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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 информационнокоммуникационных 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

	<p>общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в первом – четвертом семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	2	4

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

В содержании дисциплины предусмотрено два варианта иноязычной подготовки (в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): основной уровень и повышенный уровень. Курс состоит из 4 обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы).

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.

1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.

1.1.3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике;

- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.);

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, реклама, рецепты и т.д.);

- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, дома)

- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)

- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби)

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)

- диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях)

- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень -эссе разных типов (по обозначенной теме)

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

1.1. Темы общения:

1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.

1.1.2. Моя образовательная организация.

1.1.3. Студенческая жизнь в России и за рубежом.

1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах
- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;
- описание образовательных курсов и программ;
- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Повышенный уровень

- 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

Основной уровень

- монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы;
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Повышенный уровень

- 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

Основной уровень

- запись тезисов выступления о своей образовательной организации;
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;
- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.

Повышенный уровень

- оформление письменной части проектного задания; - создание персональных блогов и сайтов.

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

1. Темы общения:

- 1.1. Язык как средство межкультурного общения.
- 1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах.
- 1.3. Международный туризм.
- 1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)
- 1.5. Здоровье, здоровый образ жизни.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочноинформационного и рекламного характера по обозначенным темам;

Повышенный уровень

- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.);
- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.);
- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);
- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).

Повышенный уровень

- монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.);
- монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни)
- монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.)
- диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)
- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

Основной уровень

- заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);
- письменные проектные задания;

Повышенный уровень

- написание эссе;
- подготовка докладов.

4. Профессиональная сфера общения. Я и моя будущая профессия.

1.1. Темы общения:

1.1. Направление профессиональной деятельности.

1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

Основной уровень

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

Повышенный уровень

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники);
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований)
- монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки);
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития; - диалог-интервью/собеседование при приеме на работу.

Повышенный уровень

- монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.);
- диалог-беседа по обозначенной теме; -обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy).

Письмо

Основной уровень

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Грамматика Английский язык

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные.

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. todosmth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание.

Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).

Французский язык

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы.

Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir a + infinitif; к tre a + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.

Степени сравнения прилагательных и наречий.

Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода le, местоимения-наречия en и y.

Немецкий язык

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные

местоимения в функции замены существительного. Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции *sein* и *haben* + *zu* + *infinitiv*. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции *sein* + *Partizip* II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогоми, предлогами с уточнителями.

Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.

Итальянский язык

Правила чтения, род и число имен существительных (*Genero e numero di sostantivi*), формы неопределенного и определенного артикля (*Articolo indeterminativo e determinativo*), настоящее время (*Presente Indicativo*), модальные глаголы (*Verbi modali*) Оборот *C'è, cisono*, возвратные глаголы (*Verbi riflessivi*), числительные (*Numerali*), притяжательные прилагательные и местоимения (*Aggettivi e pronomi possessivi*), основные значения предлогов (*Preposizioni*), прошедшее время совершенного вида (*Passato Prossimo*), предпрошедшее время (*Trapassato Prossimo*), прошедшее время несовершенного вида (*Imperfetto*), будущее простое (*Futuro Semplice*), будущее сложное (*Futuro Anteriore*).

Личные местоимения в роли прямых и косвенных дополнений (*Prono diretti e indiretti*), относительные местоимения (*Prono relativi*), повелительное наклонение (*Imperativo*), страдательный залог (*Forma Passiva*), сравнительная и превосходная степень прилагательных и наречий (*Gradidi comparazione e gradosu per lativo dell'aggettivo e dell'avverbio*), герундий (*Gerundio*), инфинитив (*Infinito*), инфинитивные конструкции, безличные формы глагола (*Le forme impersonali*), условное наклонение (*Condizionale*), отдаленно-прошедшее время (*Passato Remoto*), согласование времен (*Concordanza dei tempi*), сослагательное наклонение (*Congiuntivo*), согласование времен сослагательного наклонения (*Concordanza dei tempi del Congiuntivo*), гипотетический период (*Periodo Ipotetico*), косвенная речь (*Il discorso indiretto*).

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 (2, 3 семестры) и экзамена (4 семестр).

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. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня (основного/повышенного) владения иноязычной коммуникативной компетенцией.

На экзамене студент должен: а) прочитать и устно перевести текст в объеме 1500 печатных знаков со словарем; б) рассказать устную тему

Тематика устного монологического высказывания / диалога

1. Рассказ о себе, о своей семье.
2. Образовательное учреждение, в котором я обучаюсь
3. Мой родной город
4. Специальность студента
5. Участие в конкурсах, фестивалях и т.д.
6. Концертная деятельность
7. Литературные произведения, любимые литературные герои
8. Кино и театр
9. Любимый композитор
10. Анализ музыкального произведения (соната, симфония, концерт и т.д.)
11. Дипломная работа студента

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

а) Основная литература

Английский язык

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. – М.: ГИС, 2001. Ч.1, 2
2. Прошкина Е. В мире музыки: учебное пособие по английскому языку. М., 2005
3. Либерман Н. Английский язык для вузов искусств. - М., 1989
4. Гомза С. Английский язык для студентов музыкально-педагогических факультетов. - М., 1984
5. В мире музыки: Книга для чтения на английском языке. - М., 1991
6. Игнатьева Т. Английский язык. Интенсивный курс: Учебное пособие для неязыковых вузов. - М., 1988
7. Bravo, русские!: книга для чтения. - М., 1969
8. Новый англо-русский словарь. - М, 1994
9. Русско-английский словарь. А. Таубе и др., М., 1992
10. Журнал «Культурная хроника», Бонн 1993-2002 г.
11. Эккерсли К. Английский для всех. Книги I-IV. Ростов - на - Дону, 1998

Немецкий язык

1. Девекин В. Учебник немецкого языка для вузов искусств. - М., 1981
2. Астрова Л. Учитесь читать литературу по специальности: Пособие для вузов искусств. - М., 1987
3. Хрестоматия по немецкому языку для вузов искусств. - М., 1978
- 4.5. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 2,3

von Hartmut Aufderstrasse, Werner Bonzli, Walter Lohfert. Max Huebur Verlag, Deutschland, 1998

6.7. Pingpong Neu 1,2. Lehrbuch dem Deutschbuch. Max Hueburg Verlag von Gabriele Kopp und Konstanze Frolich, Deutschland, 2000

8. Musik und Gesellschaft, Berlin, Deutschland, 1989

9. Österreichische Musikzeitschrift, Wien, Österreich, 2000-2002

10. Васильева М. Краткий грамматический справочник немецкого языка: Для неязыковых вузов: Учебное пособие, М., 1978

11. Мышкин Е., Пономарева А. Выдающиеся музыканты нашего времени: Учебное пособие, Ростов, 1972

12. Большой немецко-русский словарь. М., 1969

13. Немецко-русский словарь. - М., 1985

14. Краткий русско-немецкий словарь. М., 1988

15. Хрестоматия по немецкому языку для вузов искусств. М.. 1978

Французский язык

1. Попова И., Казакова Ж., Ковальчук Г. Французский язык: Учебник для I курсов вузов и факультетов иностранных языков. -М., 2002

2. Потоцкая В. Французско - русский словарь. - М., 1983

3. Ганшина К. Французско-русский словарь.- М.,1977

4. Щерба Л., Матусевич М. Русско-французский словарь. - М., 1983

5. Никитина Г. Пособие по французскому языку: Учебное пособие, М, 1978

6. Болдырева М., Шамова П Французский язык: Общественно-политическая лексика. Учебное пособие, М., 1989

7. Тихомирова Н. и др. Французский язык: Учебник. - М., 1988

Итальянский язык

1. Пичугина Р. Учебник итальянского языка для младших курсов вузов искусств.- М.,. 1987

2. Пичугина Р. Учебник итальянского языка для старших курсов вузов искусств.- М.,. 1987

3. Карулина Ю., Черданцев Т. Итальянский язык. Учебник для I курса. М, 1986

4. Щекина И. Итальянский язык. Устный перевод. Учебное пособие. -М. 1986

5. Итальянско-русский словарь. - М., 1977

6. Русско-итальянский словарь. — М..1972

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
История

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.

Задачи дисциплины:

- Формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении истории России.
- Введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, и практическое применение этих знаний выпускником.
- Выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода; – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; – периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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;

	<ul style="list-style-type: none"> – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа; – основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; – навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1. Теоретико-методологические основы изучения истории

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Предмет отечественной истории как науки. Концепция и структура курса. Понятие исторического процесса: его содержание и сущность. Исторический факт. Системный подход к изучению истории. Исторические законы и исторические схемы.

Принципы изучения истории Отечества. Поиск исторической истины. Альтернативность изучения истории. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории. Категории исторической науки: цивилизация; единство природного и социального в общественном развитии; историческое пространство; историческое время; человек и история и др. Значение изучения истории для будущих специалистов.

Факторы самобытности русской истории. Основные точки зрения на проблему особенностей русской истории. Важнейшие факторы, определившие особенности развития России: природно-климатический, геополитический, конфессиональный, социальной организации.

Менталитет российского общества. Влияние цивилизационного процесса в России на менталитет человека и социума. Доминанты российской ментальности: склонность россиян к коллективным формам жизнедеятельности; харизматическое отношение к власти; соборность; мессианство и др.

2. Образование и основные этапы развития древнерусского государства. Цивилизация Древней Руси

Основные источники и литература по истории Древней Руси. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. История восточных славян - часть европейской истории. Влияние природно-климатических условий на становление славянской цивилизации. Соотношение земледелия, скотоводства, промыслов, торговли, военной добычи в хозяйственном укладе восточных славян. Разделение гряда, выделение родовой и соседской общин. Господство общинной собственности. Возникновение городов. Складывание племенных союзов. Культура, быт, религия восточных славян.

Предпосылки образования древнерусского государства. Основные теории возникновения древнерусского государства. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Основные этапы становления государственности. Особенности социального строя Древней Руси. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII веках. Русь и кочевники. Древняя Русь - составная часть европейской цивилизации. Византийско-древнерусские связи. Отношения Руси с Западной Европой.

3. Русь в эпоху политической раздробленности: проблема выбора цивилизационного пути развития

Социально-политические изменения в русских землях XIII-XV вв. Феодальная раздробленность - закономерный этап развития человеческого общества. Экономические и политические причины раздробленности Руси: Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества. Новгородская боярская республика: особенности политического строя русских земель. Последствия раздробленности: обособленное развитие отдельных княжеств, княжеские усобицы, утрата общегосударственного единства, ослабление обороноспособности русских земель перед лицом агрессии с Запада и Востока, ухудшение внешнеполитического положения Руси.

Проблема монголо-татарского нашествия на Русь, установления ордынского ига. Русь и Орда: проблема взаимовлияния.

Две тенденции в становлении цивилизации в русских землях: городская культура северо-западных областей; земледельческая культура Восточной Руси. Юго-Западная Русь и Северо-Западная Русь - преимущественно европейский тип развития; Северо-Восточная Русь - выбор между Востоком и Западом.

4. От Руси к России: образование и развитие централизованного государства в XV-XVI вв.

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российского государства. Подъем производительных сил в сельском хозяйстве и ремесле. Развитие торговли и связей между русскими княжествами. Возникновение поместной системы землевладения. Необходимость обороны страны от внешней опасности и освобождения от монголо-татарского ига. Роль православной церкви в объединении русских земель. Преобладание политических факторов в ускорении объединительного процесса.

Основные этапы политического объединения Руси и их характеристика. Возвышение Москвы. Иван Калита. Отношения Руси с Золотой Ордой. Куликовская битва и ее историческое значение. Дмитрий Донской. Феодалная война во второй четверти XV в. Завершение объединения русских земель в централизованное государство в конце XV - начале XVI в. Иван III . Свержение ига Золотой Орды и восстановление независимости . Вхождение нерусских народов в состав российского централизованного государства .

Социально-экономический и политический строй русского единого государства в XV в. Формирование сословной системы организации общества. Создание централизованной системы государственного управления. Боярская дума, приказы, местное управление, церковная власть. Судебник 1497 года - начало юридического оформления крепостного права в России.

Укрепление Российского государства в XVI в. Борьба центральной власти за усиление самодержавия. Иван Грозный. Реформы 50-х годов XVI в. и их последствия. Опричнина, ее причины и социально-экономическая сущность. Хозяйственное разорение страны в 70-80-е годы. Усиление эксплуатации крестьян. Установление «заповедных лет».

Внешняя политика России в XVI в. Ликвидация Казанского и Астраханского ханств. Присоединение Поволжья и Башкирии. Ливонская война. Войны России с Крымом. Поход Ермака в Западную Сибирь. Отношения с народами Северного Кавказа. Итоги внешней политики России.

5. Россия в XVII веке: необходимость цивилизационных перемен

Обстановка в России в конце XVI - начале XVII в. Причины и основные периоды смуты. Самозванство. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II . Проблема исторического выбора между Западом и Востоком. Польско-шведская интервенция и борьба русского народа за независимость. Первое ополчение 1611 г., его распад. Организация второго ополчения в Нижнем Новгороде. К.Минин и Д.Пожарский.

Освобождение Москвы. Продолжение борьбы с интервентами. Значение победы над польско-шведскими интервентами для исторического развития России.

Начало царствования династии Романовых. Ликвидация последствий Смутного времени. Восстановление экономики в 20-50-е годы.

Социально-экономическое развитие страны во второй половине XVII века. Развитие товарного производства и рыночных связей. Изменение характера ремесла, возникновение мануфактурного производства. Рост внутренней и внешней торговли. Начало формирования единого всероссийского рынка. Зарождение капиталистических отношений.

Социальный строй. Крепостное право в России. Обострение социальных противоречий в стране. Городские восстания. Крестьянское движение под предводительством Степана Разина. Стрелецкие восстания в Москве в 80-90-е годы, их характер и цели.

Политический строй в России во второй половине XVII века. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Усиление государственной централизации. Укрепление самодержавной власти царя. Отмирание земских соборов, падение роли боярской думы. Отмена местничества. Борьба светской и церковной властей. Патриарх Никон. Церковные реформы, раскол в русской православной церкви. Влияние раскола на ментальность российского общества. Внешняя политика России в XVII в. Мировая тенденция к территориальному расширению. Воссоединение Украины с Россией. Война России с Польшей за Украину. Борьба России с Турцией за Украину и выход к Черному морю, со Швецией - за Прибалтику. Политические связи России с Грузией в XVII в. Продвижение России на восток. Освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Итоги внешней политики России в XVII в.

Культура России в XVII в. Усиление светских элементов в культуре XVII столетия. Расширение связей с западноевропейской культурой. Роль церкви в развитии культуры. Нравы, характерные черты быта российского общества.

б. Цивилизационное обновление России в Петровскую эпоху.

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость проведения социально-экономических преобразований. Начало модернизации и европеизации России. Реформы Петра I. Изменения в области культуры и быта. Военная реформа. Реформы в области промышленности и торговли. Преобразование органов власти и государственного управления. Реформа местного самоуправления. Церковная реформа. Цивилизационные особенности реформ Петра I: формирование рыночных механизмов «азиатским способом»; ориентация на западную модель развития лишь как на способ усиления России; отсутствие контроля со стороны общества за деятельностью государственных структур; появление элементов протестантизма; усиление корпоративности российского общества. Раскол общества на два разных уклада: «почву» и «цивилизацию». Достижения российской культуры в европейском мире. Становление России как великой европейской державы. Значение петровских преобразований.

Борьба за власть после смерти Петра I. Дворцовые перевороты и их сущность. Бироновщина. Протест «почвы» против иностранного влияния в царствование Анны

Иоанновны. Царствование Елизаветы Петровны. Закрепление петровских преобразований в середине XVIII века.

7. Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII в.

Особенности и основные этапы экономического развития России. Рост территории и населения, промышленности и сельского хозяйства, товарно-денежных отношений. Развитие внутренней и внешней торговли. Углубление и расширение всероссийского рынка. Формирование капиталистического уклада. Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения.

Социальная политика царизма во второй половине XVIII в. Укрепление экономических и политических позиций дворянства. Манифест о вольности дворянства 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Екатерина II. Деятельность уложенной комиссии. Просвещенный абсолютизм в России: содержание, особенности, противоречия. Рост социальной поляризации и обособленности сословий. Восстание Е. Пугачева как бунт «почвы». Политическая реакция в стране после начала буржуазной революции во Франции. Дискуссии и генезисе самодержавия. Е. Дашкова, Н. Панин, Н.Новиков, А. Радищев. Павел I и его преобразования.

Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII века. Военно-политические цели России в войнах с Западом и Востоком. Семилетняя война (1756-1763). Русско-шведская война (1788-1790). Борьба России за выход к Черному морю. Русско-турецкие войны 1768-1744 и 1787-1791 гг. Политика России на Северном Кавказе и в Закавказье. Участие России в разделах Польши. Борьба с Французской буржуазной революцией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Место России в системе европейских и мировых противоречий в конце XVIII в.

8. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине XIX в.

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. Мануфактурно-промышленное производство. Рост промышленности и сельского хозяйства. Начало промышленного переворота. Использование наёмного труда. Развитие товарно-денежных отношений, рост внутреннего рынка и внешней торговли. Развитие транспорта и городов. Изменения в социальной структуре общества. Кризис крепостнической системы. Обострение всех противоречий в обществе.

Альтернативы исторического развития России в первой четверти XIX века: реформы или стагнация. Внутренняя политика Александра I. Деятельность Негласного комитета. Указ о «вольных хлебопашцах». Министерская реформа. Деятельность М.М. Сперанского. Создание Государственного Совета. Реформа системы образования. Аракчеевщина. Военные поселения. Политическая реакция во второй четверти XIX в. Николай I . Деятельность III отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов. Реакционная политика самодержавия в области просвещения, литературы и искусства. Попытки решения крестьянского вопроса. Реформы П.Д.Киселёва.

Общественная мысль и особенности общественного движения. Отражение процессов модернизации России в идейно-политической борьбе. Декабристы (схожесть и различие взглядов Муравьева и Пестеля на развитие общества). Вооруженные выступления в Петербурге и на Украине. Общественные движения 30-50-х годов XIX века. Россия и Запад - дискуссия о путях развития. Западники и славянофилы. Возникновение консервативно-охранительной, либеральной и социальной традиций.

Внешняя политика России в первой половине XIX века. Россия в мировом конфликте: война в составе антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии. Войны России с Ираном, Турцией и Швецией. Присоединение Закавказья, Бессарабии и Финляндии. Кавказская война. Политика России в Средней Азии, Казахстане и на Дальнем Востоке.

9. Попытки модернизации России в пореформенный период.

Влияние крымской войны 1853-1866 гг. на дальнейшее развитие страны. Российское государство в системе мировых связей. Реформы и реформаторы в России. Необходимость экономических и государственных реформ. Историческая роль Александра II. Реформы 60-70-х годов: причины, цели, характер. «Манифест» и «Положение» от 19 февраля 1861 г. Условия освобождения крестьян. Земельные наделы и повинности крестьян. Выкупная операция. Крестьянские учреждения. Отмена крепостного права в национальных регионах России. Оценка крестьянской реформы в отечественной историографии.

Попытки правительства приспособить самодержавный строй к новым буржуазным отношениям. Земская, городская, судебная, школьная и военная реформы. Успехи и противоречия преобразований в российском обществе. Контрреформы Александра III.

Развитие капитализма в России в пореформенный период. Особенности российской модели модернизации. Завершение промышленного переворота. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Развитие сельского хозяйства и транспорта. Социальная структура российского общества: дворянство, крестьянство, буржуазия, рабочий класс. Русская культура в XIX веке и ее вклад в мировую культуру.

Общественное движение в России после отмены крепостного права. Либеральные и революционные направления. Революционные демократы 60-х годов. Революционные народники 70-х годов и их организации. Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов и В.И. Ленин. Либеральное народничество, «легальный марксизм». Земский либерализм.

Характер внешней политики России после Крымской войны. Франко-русское сближение. Позиция России в Европе. Союз трех императоров. Балканы и Россия. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Освобождение Болгарии. Обострение борьбы за раздел мира. Англо-русские противоречия в Средней Азии. Политика царизма на Дальнем Востоке.

10. Россия на рубеже XIX-XX веков: реформы и революция.

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформаторы в контексте общемирового развития в начале века.

Социальный портрет российского общества накануне революции 1905-1907 гг. Демократический идеал в России: особенности его реализации. Трудности становления гражданского общества западного типа. Причины распространения социалистических идей в российском обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее причины, характер и последствия.

Революция 1905-1907 гг.: основные этапы, главные события и их участники. Тактика основных политических лагерей. Требования и политические предпочтения народных масс. Появление Советов и принципы их функционирования. Манифест 17 октября 1905 года. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактической ситуации в стране. Курс партии большевиков во главе с В.И. Лениным на вооруженную борьбу за передачу власти Советам. Подготовка II Всероссийского съезда Советов. Обстановка в стране и на фронтах. Парламентский, экономический и политический кризисы.

Объективные и субъективные причины Октябрьской революции и факторы ее победы. Октябрьское вооруженное восстание: переворот или народная революция? Приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Демократические лозунги и декреты. Начало социалистических преобразований в России. Утверждение Советской власти в регионах страны. Оценка октябрьских событий в зарубежной, советской и постсоветской литературе.

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Экономические и социально-политические причины гражданской войны. Характеристика состава противоборствующих сторон, хода и итогов военных действий. Создание Красной Армии. Политика «военного коммунизма». Военно-политический союз советских республик. Белое движение и его лидеры. Исторические последствия и уроки гражданской войны и интервенции в России. Российская эмиграция.

11. Становление российского парламентаризма в начале XX века: поворот в сторону западного типа цивилизации

Политические и социально-экономические причины становления российского парламентаризма в начале XX века. Политические причины становления парламентаризма в начале XX века. Социально-экономические причины становления парламентаризма в начале XX века. Функционирование парламентаризма в России в начале XX века. Понятие парламентаризма, нормативно – правовое регулирование деятельности Государственной Думы начала XX века. Социальный состав и вопросы I Государственной Думы. Деятельность II Государственной Думы¹. Результаты деятельности III Государственной Думы. Вопросы Четвертой Государственной Думы. Итоги и уроки парламентаризма в РФ в

начале XX века. Итоги деятельности Государственной Думы четырех созывов. Уроки и проблема преемственности идей парламентаризма в России.

12. Первая мировая война и Февральская революция в России

Первая мировая война (1914-1918 гг.) стала войной за передел поделенного мира, результатом противостояния двух военных блоков: Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Италия до 1915 года) и держав Антанты, или Тройственного Соглашения (Англия, Франция, Россия).

Причины войны.

Россия к войне не была готова, так как план перевооружения армии и флота был принят накануне войны, и все же в первые месяцы войны добилась некоторых успехов в Восточной Пруссии.

В августе 1916 г. в Думе впервые образовалось оппозиционное большинство - Прогрессивный блок, объединявший либералов различных направлений, а также умеренных правых, возглавленный правым В.В. Шульгиным и кадетом П.Н. Милюковым. В ноябре 1916 г. Прогрессивный блок, поддержанный Земгором, выдвинул требование создания ответственного министерства - правительства, подотчетного парламенту.

Николай II не желал уступить требованию общества, лишь перетасовывая состав правительства, что Пуришкевич назвал министерской чехардой. Ни один из 4 председателей Совмина и 6 министров внутренних дел, сменившихся за 1915-1916 гг. не устраивал Думу и общество. Столкновение режима и широких слоев общества стало неизбежным.

В начале 1917 г. всеобщее недовольство властью приводит к революционному взрыву в столице России — Петрограде. Из-за перебоев с поставками продовольствия в городе произошли погромы и забастовки. Массовая стачка рабочих Путиловского завода и последовавший локаут резко обострил положение. 23 февраля (8 марта по новому стилю) работницы Петрограда вышли на демонстрацию с протестом против нехватки хлеба, дороговизны и продолжения войны. Их поддержали около 90 тыс. рабочих и работниц 50 предприятий. К ним присоединились также городские служащие, интеллигенция, студенты.

Социалистические партии развернули революционную пропаганду, выступали с разоблачениями царского режима и призывом к свержению монархии.

Вслед за Петроградом революция победила в Москве и далее по всей стране.

Формально власть перешла в руки Временного правительства — преемника Думского комитета, — главную роль, в котором играли ведущие деятели буржуазной оппозиции: Милюков, Гучков и пр. Однако на деле в стране сложилось внутренне противоречивая система управления — двоевластие, — при которой буржуазному временному правительству приходилось согласовывать свои действия с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Эти органы, выражавшие интересы столь различных слоев населения, конечно же, не могли мирно ужиться друг с другом: столкновение между ними было неизбежным.

Итоги революции. Февральская революция носила буржуазно-демократический характер. Она решала задачу свержения самодержавия, введения конституционного строя и открывала путь для развития капитализма в сельском

хозяйстве и промышленности, обеспечения политических свобод граждан, уничтожения национального гнета. Февральская революция решила только один вопрос – вопрос о власти: была провозглашена демократическая республика. Но вопрос национальный, вопросы о войне, мире, земле она не смогла решить.

13. Октябрьская революция и гражданская война в России

Политическая борьба в России после Февральской революции. Политическая борьба в России после Февральской революции. Корниловский мятеж (25–31 августа). Крах политики Временного правительства. Приход большевиков к власти. II съезд Советов (25–27 октября 1917 г.). Исторические оценки Октября 1917 г.

14. Советское общество в 1921-1941 годах: формирование тоталитарной системы и культа личности Сталина

Социально-экономическое развитие страны в 20-е годы. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. Культурная жизнь страны в 20-х годах. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования в 30-х годах. Формирование административно-командной системы. Социальные и политические истоки тоталитаризма. Культ личности И. Сталина. Деформации социализма. Декларации Конституции СССР (1936) и реалии. Массовые репрессии. Трагическая судьба русской интеллигенции. Гонения на церковь. Политизация науки и культуры. Духовная жизнь советского общества.

Начало пересмотра доктрины мировой пролетарской революции. Советские принципы внешней политики. Трудности и противоречия внешней политики СССР. Очаги новой мировой войны в Европе и на Востоке. Отношение СССР к фашистским государствам. Усиление угрозы фашистской агрессии против Советского Союза. Мюнхенское соглашение 1938 г. и его последствия. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Неудача переговоров СССР с представителями Англии и Франции. Советско-германские соглашения 1939 г., их политические последствия. Начало Второй мировой войны. Проблемы отношений СССР с Польшей и странами Прибалтики. Война с Финляндией. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии, вхождение Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины в состав СССР.

Оценка политической истории 20-30-х годов в отечественной и зарубежной историографии.

15. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Политические цели и военные планы фашистской Германии. Характер войны. Соотношение военных сил. Причины тяжелых поражений Красной Армии в начале войны.

Периодизация Великой Отечественной войны. Превращение страны в единый военный лагерь. Образование чрезвычайных органов государственного руководства. Военно-мобилизационная работа. Перестройка народного хозяйства на военный лад. Всенародная помощь фронту. Создание народного ополчения. Образование

антигитлеровской коалиции. Вопрос о втором фронте в Европе. Создание подполья и развитие партизанского движения на оккупированной врагом территории. Военно-политическое значение разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Срыв гитлеровского плана молниеносной войны. Поражения Красной Армии весной и летом 1942 г. Причины и последствия.

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. Сражение на Курской дуге - завершение коренного перелома в ходе Отечественной и Второй мировой войны. Изгнание врага с советской территории. Освободительная миссия вооруженных сил. Открытие союзниками второго фронта в Европе. Разгром фашистской Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Советский тыл в Великой Отечественной войне. Трудовой подвиг советского народа. Исторические портреты советских полководцев. Всемирно-историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Уроки и цена победы.

16. Советское общество в 1945-1991 годах: от попыток реформ до застоя и кризиса

Переход страны от войны к миру. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура и внешняя политика СССР в послевоенные годы.

Необходимость цивилизационной модернизации советского общества. Альтернативы постсталинского развития страны. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. Противоречивое влияние преобразований в стране на ситуацию в мире. Холодная война. Симптомы кризиса «лагеря социализма». События в Польше, ГДР, Венгрии, Чехословакии.

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Л.И.Брежнев и его преемники. Хозяйственная реформа и ее неудача. Консервация административно-командной системы управления, усиление централизации. Нарастание в обществе социальной апатии. Накопление кризисных явлений в социальной сфере. Свертывание либеральных начинаний, затухание критики культа личности. Динамика внешнеполитического курса страны.

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка реформирования политической власти с сохранением социалистического выбора. Курс на ускорение социально-экономического развития страны. «Новое политическое мышление», его истоки и последствия. Попытки демократизации общества. Неудачи перестройки и их причины. Обострение экономических и политических противоречий летом 1991 г. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Беловежские соглашения. Распад СССР. Образование СНГ.

17. Россия в постсоветский период. Актуальные проблемы современного этапа развития Российской Федерации

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Приоритетные задачи внутренней политики и способы их разрешения. Рыночные реформы: трудности и успехи. Национальная политика. Формирование

гражданского общества и новой политической системы. Политическая борьба в российском обществе. Октябрьский кризис 1993 г. Становление новой российской государственности (1993-1999). Состояние экономики и общества к концу 90-х годов. Влияние исторической традиции на процесс реформ в России. Менталитет современного российского общества. Культура в современной России.

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Укрепление СНГ. Мир и Россия в начале третьего тысячелетия. Место России в мировом сообществе.

4. 2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению второго семестра.

Вопросы к экзамену

1. Предмет истории как науки. Раскройте понятие методологии истории (формационная, цивилизационная и др. концепции).

2. Ранняя история и этногенез славян. Охарактеризуйте социально-культурные основы развития славянских племен.

3. Проанализируйте проблему генезиса Древнерусского государства и его развитие в IX– первой половине XII вв. Отличалось ли это государство от европейских государств того времени?

4. Причины принятия христианства на Руси. Как крещение Руси повлияло на ее историю?

5. Феодальная раздробленность на Руси (вторая половина XII – начало XIII вв.). Охарактеризуйте различия в политическом устройстве русских княжеств в этот период?

6. Монголо-татарское нашествие. Какое влияние оказало ордынское иго на социально-экономическое, политическое и культурное развитие средневековой Руси?

7. Объединение русских земель вокруг Москвы (XIV – начало XVI вв.). Каковы особенности централизации Руси по сравнению с Западной Европой?

8. В чем заключаются отличия российского феодального общества от западноевропейского и восточного обществ?

9. Политический строй Российского государства в конце XV – начале XVI вв. Объясните природу дискуссионности этой темы для историков?

10. Российское государство в XVI в. Дайте характеристику деятельности Ивана Грозного и опричнины.

11. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время. Какие альтернативы развития России обозначились в этот период?

12. XVIII в. в развитии европейской цивилизации. Что нового появилось в этот период в социально-экономической и политической жизни Европы?

13. Эпоха петровских преобразований и начало модернизации российского общества. Каковы основные результаты реформ Петра I? За счет чего они были достигнуты?

14. Политика «просвещенного абсолютизма» в Европе и в России. Охарактеризуйте внутреннюю политику Екатерины II.

15. Европа и мир на пороге XIX в. Охарактеризуйте промышленную революцию в Европе и ее социально-экономические последствия.

16. Российская империя в первой половине XIX в. Каковы были альтернативы развития страны в этот период и почему они не были реализованы?

17. Великие реформы 60-х – 70-х гг. XIX в. в России: причины, содержание, значение. Как Вы считаете, эти реформы отстрочили или ускорили падение самодержавия в стране?

18. Общественно-политические движения в России в XIX в. Охарактеризуйте их цели, задачи, состав участников движений, их сильные и слабые стороны.

19. Российская империя и мир на рубеже XIX–XX вв. В чем состояла особенность России как страны «второго эшелона», капитализма?

20. Экономическая модернизация России в конце XIX – начале XX вв. В чем состоит суть реформ С.Ю. Витте?

21. Первая российская революция 1905–1907 гг. и политическая модернизация страны. В чем заключалась сущность политического курса правительства П.А. Столыпина?

22. Россия и мир в период Первой мировой войны (1914–1917 гг.). Как повлияла война на общественно-политическое развитие Российской империи?

23. Февральская революция 1917 г. в России. Как вы считаете, почему демократический этап революции не получил своего дальнейшего развития?

24. Приход к власти большевиков. Являлся ли Октябрь 1917 г. чисто российским феноменом или он был каким-то образом связан с общеевропейским кризисом?

25. Формирование советской государственности (1917–1920 гг.). Какие основные проблемы стояли перед большевиками в эти годы и как они собирались их решать?

26. Гражданская война и «военный коммунизм». Какое влияние они оказали на российское общество?

27. Новая экономическая политика (НЭП). Раскройте ее противоречивую сущность и итоги.

28. Международные отношения в 1920-е гг. Какое значение в этот период имел внешний фактор для Страны Советов?

29. Форсированная модернизация советского общества (конец 1920-х – 30-е гг.). Как происходили процессы индустриализации, коллективизации и милитаризации страны? Что означала «победа социализма» в СССР?

30. Тоталитаризм в Европе и в СССР. Охарактеризуйте сталинскую диктатуру. Какую роль в жизни советского общества играли массовые репрессии?

31. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа (1939–1945 гг.). Как вы считаете, в чем причины победы СССР в ВОВ? Какова цена нашей победы?

32. СССР и мир после Второй мировой войны. Внутренняя и внешняя политика сталинского руководства. Что помогло Сталину еще более укрепить свою власть?

33. Советский Союз в 1953–1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева. Как бы Вы в целом могли охарактеризовать период «оттепели»? Его место в последующей истории страны.

34. СССР во второй половине 1960-х – первой половине 80-х гг. В чем проявлялось нарастание кризисных явлений в развитии советского общества в этот период?

35. Общественно-политическая атмосфера в СССР в 1970–80-е гг. Охарактеризуйте движение диссидентов.

36. Курс на обновление страны: «перестройка» М.С. Горбачева и ее итоги (1985–1991 гг.). Почему реформы, направленные на совершенствование системы привели к ее краху?

37. Распад Союза Советских Социалистических Республик: причины, последствия. Можно ли было «спасти» СССР?

38. Постсоветская Россия (1991–2012 гг.). Охарактеризуйте политическое, социально-экономическое и культурное развитие Российской Федерации в этот период.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Деревянко А., Шабельникова Н. История России. М., 2012
2. История России: Курс лекций / Под ред. А.Радугина. М, 2015
3. История России: Учебное пособие /Отв.ред. Я.Перехов. М., 2015
4. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. М., 2014
5. Орлов А.С, Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: Учебник. М., 2013.
6. Платонов С. Полный курс лекций по истории. Ростов-на-Дону, 2013

б) Дополнительная литература

1. Боханов А. Николай II. М., 1997.
2. Вернадский Г. Монголы и Русь. Тверь, 1997.
3. Гримберг Ф. Рюриковичи, или Семисотлетие «вечных» вопросов. М., 1997.
4. Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 2000.
5. Гуц А.К. Многовариантная история России. М., 2000.
6. Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. М., 1998.
7. Деникин А.И. Очерки русской смуты: В 5 т. М., 1999.
8. История Отечества в терминах и понятиях: Учебный словарь-справочник / Ред.-сост. Блохин В.Ф. Смоленск, 1999
9. Карамзин Н.М. История государства Российского // Карамзин Н.М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М., 1989-1991.
10. Катков Г.М. Февральская революция / Пер. с англ. М., 1997.

11. Мир русской истории: Энциклопедический справочник. М., 1997.
12. Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для студ. выс. учеб. заведений: В 2 т. / Отв.ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Шагина. М., 1999. Т. 1.
13. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Новая хронология Руси. М., 2000.
14. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. М., 1996.
15. Сандулов Ю.А. История России: народ и власть. СПб, 1997.
16. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1998.
17. Семенова М.С. мы - славяне! СПб, 1999.
18. Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Смоленск, 1998.
19. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т. М., 1997.
20. Современная политическая история России (1985-1997 гг.): Хроника / Под ред. В.И.Зоркалцева, А.И.Подберезкина. М., 1997. Т.1.
21. Соловьев С.М. Избранные произведения: В 3 т. М., 1999.
22. Татищев В.П. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1994-1996.
23. Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991-1996 / Отв. ред. В.П.Логинов и др. М., 1997.
24. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1999.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Русский язык и культура речи

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – приведение в систему имеющихся знаний по русскому языку и культуре речи, ликвидация пробелов в области орфографии, синтаксиса, практической стилистики.

Задачи дисциплины:

- изучение функциональных стилей и функционально-смысловых типов речи;
- расширение лексического запаса слов, необходимого для успешного осуществления профессиональной деятельности, овладение спортивной терминологией;
- развитие устной и письменной речи в соответствии с задачами общепрофессиональных и специальных дисциплин, с требованиями к профессиональной подготовке специалиста;
- совершенствование познавательных способностей, развитие умений и навыков культуры умственного труда.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:

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 информационнокоммуникационных 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;

	<ul style="list-style-type: none"> – выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; – 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<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 4 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение.

Стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие.

Тема 2. Языковая норма.

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.

Тема 3. Невербальные средства коммуникации.

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов Культура речи.

Тема 4. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.

Тема 5. Художественный стиль.

Язык и стиль художественного стиля. Особенности синтаксиса и лексики. Разбор особенностей стиля на примере произведений различных жанров.

Тема 6. Научный стиль.

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности.

Тема 7. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи.

Тема 8. Ораторское мастерство.

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала и виды вспомогательных материалов.

Тема 9. Публичное выступление.

Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущий контроль по усвоению учебного материала проводится в форме тестирования по всем разделам учебной программы. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета и/или экзамена. Итоговый контроль – в виде экзамена /зачета. Ниже приведены примерные перечни вопросов разных форм аттестации согласно учебному плану.

Вопросы к экзамену

1. Функции языка в современном мире.
2. Язык и речь. Формы существования речи.
3. Русский язык в современном мире. Язык и культура.
4. Понятие культуры речи. Качества хорошей речи.
5. Языковая норма и ее роль в становлении и функционировании литературного языка.
6. Разновидности норм современного русского языка.
7. Морфологические нормы имени существительного
8. Морфологические нормы имени прилагательного
9. Морфологические нормы имени числительного
10. Морфологические нормы местоимений
11. Морфологические нормы глагола
12. Синтаксические нормы
13. Лексические и фразеологические нормы
14. Многозначность слова. Омонимия. Виды омонимов.
15. Синонимы, антонимы, паронимы. Риторические приемы, основанные на антонимии.
16. Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.
17. Основные типы словарей.
18. Функциональные разновидности и функциональные стили русского языка.

19. Лексические, морфологические и синтаксические особенности научного стиля.
20. Основные жанры научного стиля.
21. Сфера функционирования и основные признаки официально-делового стиля. Жанры делового стиля.
22. Лексические, морфологические и синтаксические особенности официально-делового стиля.
23. Особенности публицистического стиля.
24. Структура ораторской речи. Процесс подготовки публичного выступления.
25. Языковое манипулирование. Принципы языкового манипулирования в рекламе.
26. Понятие спора. Разновидности споров. Структура аргументации.
27. Разговорный стиль в системе функциональных стилей языка.
28. Основные жанры разговорной речи.
29. Речевой этикет и культура общения. Этика делового поведения.
30. Основные правила и принципы успешного общения. Вербальное и невербальное общение. Этикетные речевые формулы.
31. Особенности языка художественной литературы.
32. Средства речевой выразительности в художественных текстах. Понятие риторического приема. Классификация риторических приемов (по Г.А. Копниной)

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

а) Основная литература

1. Русский язык и культура речи под ред. В. Д. Черняк. – Учебник. – М., 2008
2. Русский язык и культура речи под ред. Л. И. Введенская. - Учебник. – М., 2006

б) Дополнительная литература

1. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. М., 2003
2. Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И. Аванесов. Начиная с 5-го издания.
3. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 2007
4. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 2005
5. Словарь антонимов русского языка. М., 1984
6. Словарь иностранных слов. М., 1988
7. Словарь новых слов русского языка. Под ред. Н.З. Котеловой. СПб, 2004
8. Словарь омонимов русского языка. М., 1974
9. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 2002
10. Современный словарь иностранных слов. М., 2005

11. Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2000
12. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. СПб., 2002

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
**Основы государственной культурной
политики Российской Федерации**

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

І. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование гармонично развитой творческой личности, укрепление общенационального единства, сохранение и трансляция традиционных ценностей, постижение знаний об основах культурной политики Российской Федерации, о сущности и содержании управления культурой.

Задачи дисциплины:

- понимание социальной роли культуры, гуманитарной сферы в формировании гармонично развитой личности;
- постижение субъективных качеств культуры, гуманитарной сферы в решении задач развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ОПК-7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического

	<p>обеспечения культурных процессов;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационноописательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики

1.1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике

Понятие ценностей, их природа, структура, классификация и закономерности функционирования. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в культурной политике. Структура ценностного содержания культурной политики. Традиционная система ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства: состав и иерархия. Меры и механизмы реализации культурной политики, оценка состояния культуры и контроль реализации

культурной политики на основе ценностно-нормативного цивилизационного подхода.

1.2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики

Единая структура духовно-нравственного воспитания. Закономерности формирования духовно-нравственного мира личности. Формы и методы духовно-нравственного воспитания. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Раздел 2. Государство и культура в современной России

2.1. Государство как субъект культурной политики

Общественная миссия культуры как инструмента передачи новым поколениям моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия, историческая обусловленность особенностей национального менталитета, ценностных основ жизни российского общества. Ценность патриотизма как важнейший государственный ориентир в процессе выработки и реализации приоритетных направлений культурной политики России. Цивилизационный потенциал патриотизма в государственной культурной политике: новые стратегические ориентиры.

Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.

Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки государственной культурной политики. Основные понятия государственной культурной политики. Типология моделей государственной культурной политики. Специфика российской модели культурной политики. Цели, принципы, задачи государственной культурной политики.

Формирование ценностно ориентированной культурной политики как основная задача стратегии национальной безопасности РФ. Основные подходы к разработке стратегии государственной культурной политики. Трансформация целей, принципов и задач государственной культурной политики в современной России. Мониторинг эффективности государственной культурной политики на основе ценностно-нормативного и цивилизационного подходов.

Формирование новой модели культурной политики. Стимулирование и поощрение государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев.

2.2. Нормативная правовая база реализации культурной политики

Публичный характер законодательства в сфере культуры, общественное обсуждение и экспертные оценки. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры.

Разработка федеральных и региональных программ сохранения и развития социокультурной сферы. Нормативное правовое измерение культуры и культурной политики. Межведомственное взаимодействие по вопросам культурной деятельности. Кадровая политика и научно методическое обеспечение культурной политики.

2.3. Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет

Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Основные цели государственной культурной политики: сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей и норм, традиций, и обычаев; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики.

Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России. Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации по отношению к ценностям других цивилизаций.

Раздел 3. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры

3.1. Государственные органы управления в сфере культуры

Субъекты и объекты государственной культурной политики. Полномочия, функции и сферы ответственности федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления с учетом целей и принципов государственной культурной политики.

Современная система управления процессами культурного развития: структура и содержание. Полномочия, функции, формы деятельности и регламенты административных структур в управлении сферой культуры в современной системе управления.

Оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной культурной политики.

3.2. Институты культурной жизни в системе культурной политики

Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики. Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и общественных организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры.

3.3. Информационное обеспечение сферы культуры

Формирование информационной грамотности граждан в сфере культуры. Определение этической и эстетической ценности, профессионального уровня государственных теле- и радиопрограмм, продуктов, материалов и информации,

размещаемых в средствах массовой информации и сети Интернет. Формирование новой информационной политики в сфере культуры с учётом ценностного и цивилизационного подходов. Единое российское электронное пространство знаний. Национальная электронная библиотека (НЭБ) и национальные электронные архивы по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности.

Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики современной России

4.1. Экономика культуры и культурные индустрии

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств. Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры. Развитие сети организаций культуры, освоение ими новых технологий культурной деятельности. Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры. Государственно-частное партнерство, негосударственные культурные институции, благотворительность и меценатство. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

4.2. Культурно-языковая политика

Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального образования. Использование в российском публичном пространстве и государственных средствах массовой информации эталонного русского литературного языка. Развитие системы подготовки преподавателей русского языка и литературы.

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Организация и поддержка научных исследований в области русского языка и литературы. Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы, созданных на языках народов России. Сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода.

Расширение присутствия русского языка в сети Интернет. Поддержка современного литературного творчества, издания и распространения литературных журналов. Научные исследования древних памятников письменности, создание академических словарей русского языка и электронных лингвистических корпусов, подготовка академических изданий классической литературы и трудов по истории литературы.

Развитие книгоиздания и книжной торговли, поддержка социально ориентированной деятельности издательств и предприятий книжной торговли. Развитие библиотечной сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков народов России, приобщения к чтению.

4.3. Этнокультурная политика

Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как источник профессиональной культуры, неотъемлемое условие этнической идентичности, укрепления единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений. Этнокультурные объединения. Развитие творческой самодеятельности граждан с учетом этнических традиций, особенностей регионов и местных сообществ.

4.4. Традиционная культура как объект культурной политики

Государственная поддержка традиционной культуры. Создание условия для развития народного творчества. Художественные ремесла и промыслы народов России. Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел. Научные исследования в области традиционной культуры. Принципы популяризации традиционной культуры.

4.5. Культурная политика в сфере профессионального искусства

Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. Государственная поддержка отечественной кинематографии. Государственная поддержка архитектурного творчества, признание архитектуры социально значимым видом искусства. Развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других видов исполнительского искусства в России. Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании современного художественного творчества и оценке его качества.

4.6. Культурная политика в сфере науки и образования

Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности. Фундаментальные и прикладные исследования в сфере культуры и искусства. Система образования в сфере культуры и искусства. Творческие вузы, училища, лицеи, школы искусств. Формирование базовых навыков понимания произведений искусства и культуры в процессе образования, повышение доступности дополнительного образования в области искусств. Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций. Выявление одаренных детей. Повышение качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры, в том числе педагогических и научных.

4.7. Просветительская деятельность в сфере культуры

Роль организаций культуры в историческом и культурном просвещении и воспитании.

Поддержка государственных, общественных, общественно-государственных институтов в распространении среди граждан знаний и культуры через гуманизацию общего и профессионального образования. Вовлечение граждан в просветительскую деятельность. Поддержка обществ, клубов, общественных объединений просветительской направленности. Развитие массового краеведческого движения,

деятельности по историческому просвещению граждан. Распространение научных знаний. Просветительская деятельность организаций культуры и профессиональных сообществ.

4.8. Молодежь и культурная политика

Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью. Государственная поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность. Подготовка кадров для осуществления их деятельности. Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь, раскрыть их способности и таланты.

4.9. Развитие творческого потенциала личности и культурная политика

Личность и общество в контексте государственной культурной политики, условия реализации творческого потенциала личности. Роль семьи и семейных отношений в системе ценностных ориентаций российского общества. Возрождение традиций семейного воспитания. Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Вовлечение общественных организаций, научного и культурного сообществ, организаций культуры в процесс развития творческого потенциала личности.

Раздел 5. Культурное наследие народов Российской Федерации

5.1. Русская культура и государственная культурная политика

Этнокультурная и религиозная составляющие государственной культурной политики. Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов русской классики и духовности для общенационального единства. Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия. Поддержка традиционной русской культуры, а также культуры других народов России.

5.2. Материальное культурное наследие

Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Опыт использования объектов материального культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

5.3. Нематериальное культурное наследие

Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

5.4. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации

Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия. Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. Сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма. Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия. Волонтерская деятельность в сфере сохранения культурного наследия.

Раздел 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики

6.1. Региональный уровень реализации культурной политики

Цель и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативная правовая база региональной культурной политики. Разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной культурной политики.

6.2. Культурная политика как фактор регионального развития

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации

7.1. Культура как «мягкая сила»

Позиционирование России в мировом культурном пространстве, противостояние культурной унификации, продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры. Цели, задачи и приоритеты политики Российской Федерации в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к русскому языку и русской культуре. Межгосударственное сотрудничество в области образования на русском языке в зарубежных странах и изучение русского языка как иностранного. Государственная поддержка ценностно близких России международных проектов в области искусств, гуманитарной науки, видов культурной деятельности.

7.2. Российское культурное наследие за рубежом

Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный некрополь. Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья. Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом. Освоение и трансляция российского культурного наследия за рубежом.

7.3. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство

Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы. Взаимодействие российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью, культуры и искусства, с аналогичными общественными организациями зарубежных стран.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

В соответствии с учебным планом во втором семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы, письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

Вопросы к экзамену

1. Цели и задачи культурной политики РФ.
2. Охарактеризуйте ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике.
3. В чем заключается воспитательная составляющая государственной культурной политики?
4. Перечислите особенности культурного своеобразия России
5. Понятие культурной политики.
6. Основные направления культурной политики.
7. Подходы к определению политической культуры.
8. Типологии политической культуры.
9. Культура как ресурс и ресурсы для культурной деятельности.
10. Особенности формирования отечественной государственной политики в области культуры.
11. Законы РФ о деятельности органов управления, учреждений, общественных организаций в сфере культуры.
12. Законодательные акты о развитии культуры в отдельных субъектах РФ.
13. Конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры.
14. Государство как субъект культурной политики.
15. Механизмы реализации культурной политики в практику.
16. Новое управление в контексте культурной политики.
17. Культурная политика в условиях рынка.
18. Субъект и объект культурной политики.
19. Культурная политика Советской власти.
20. Культурная политика и развитие культуры в 1964-1985 годах.
21. Приоритеты культурной политики переходного периода.
22. Особенности культурной политики в современной России.
23. Приоритеты культурной политики в XXI веке.

24. Внешняя культурная политика России.
25. Субъекты и объекты региональной культурной политики.
26. Приоритеты региональной культурной политики.
27. Культурная политика муниципального образования.
28. Особенности реализации культурной политики региона в современных условиях.
29. Перечислите государственные органы управления в сфере культуры
30. Какие вы знаете институты культурной жизни в системе культурной политики?
31. Проблемы развития культуры регионов.
32. Финансирование культуры в европейских странах: подходы и методы.
33. Концептуальные основы государственной политики Российской Федерации в отношении стран ближнего зарубежья.
34. Особенности коммерческой деятельности в сфере культуры.
35. Принципы инновационной культурной политики.
36. Осуществление демократизации культуры, обеспечение участия всех слоев населения в культурной жизни общества.
37. Молодежная культурная политика.
38. Мультикультурализм и культурный диалог в полиэтничном пространстве.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПб.: Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с.
2. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступления / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.
3. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ. / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
4. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 2011. - 267 с.
5. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва : Перспектива, 2012. - 240 с.
6. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999.
7. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально-культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012.- 149 с.

б) Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669.
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
6. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
7. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: <https://www.referent.ru/1/67189>.
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496.
10. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497.
11. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406.

12. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.
14. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doe_LAW_140174.
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. - URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDDBF7DA644257B160051BF7F.
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р (ред. От 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661.
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html>.
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357.
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. От 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012—2018 гг.)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136.

22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. От 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043.

в) Дополнительная литература

1. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
2. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Богомолова, Ю. В. Николаева. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
3. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова. — Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.-288 с.
4. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
5. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
6. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ, проект, 2001. - 592 с.
7. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
8. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Костина, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
9. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научн. Фонд 2000. - 240 с.
10. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хангельдиева. - М. : Классика - XXI, 2009. - 222 с.
11. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. - 170 с.
12. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл. М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI, 2003. - 95 с.
13. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособ. / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Основы права

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студента знаний в области права, формирование у будущего специалиста способности и готовности рассматривать свою деятельность в рамках существующего законодательства.

Задачи дисциплины:

- формирование систематизированных знаний о законах, о правах человека;
- изучение основных нормативно правовых актов РФ;
- получение необходимых знаний и представлений об основных отраслях права.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в

	собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 5 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Общая теория права

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе.

Тема 2. Основы конституционного строя РФ

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации.

Тема 3. Основы гражданского права

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право.

Тема 4. Основы семейного права

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.

ТЕМА 5. Основы трудового права

Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.

Тема 6. Основы административного права

Административные правонарушения и административная ответственность.

Тема 7. Основы уголовного права

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.

Тема 8. Основы экологического права РФ

Экологическое право как отрасль российского права. Предмет экологического права. Основные понятия.

Тема 9. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.**Тема 10. Основы информационного права РФ**

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в девятом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы, письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по темам дисциплины, а также дается контрольное письменное задание для решения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**а) Основная литература:**

1. Административное право. (Учебник) Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Стариков Ю.Н. (2008, 3-е изд., 816с.)
2. Городов О.А. Информационное право: учебник. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1, 2, 3, 4. Официальное издание.- М.: Юрид. лит., 2010. – 1230с.
4. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О Государственной тайне» // «Российская газета» от 21 сентября 1993 г. № 182.

5. Кодекс об административных правонарушениях.-М.: Проспект, 2010. -336 с.
6. Козлов С.С., Тимошенко В.А. Комментарий к Закону от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». - М.: ООО «Новая правовая культура», 2006 г.
7. Комментарий к части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Гаврилов Э. П. Еременко В.И. (2009, 978с.)
8. Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 // «Российская газета», N 7, 21.01.2009.
9. Конституционное право. Пособие для подготовки к экзаменам. М.: «Издательство ПРИОР», 2001.-160с.
- 10.Общая теория права. Курс лекций. Под редакцией профессора В.К. Бабаева, Нижний Новгород, 1993г., 540 с.
- 11.Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник: Издательство: ТК Велби, Проспект, 2003г., стр. 752
- 12.Семейный кодекс Российской Федерации, Официальное издание. – М.: Юрид. лит., 2008.- 96с.
- 13.Семейное право. Учебник под ред. Крашенинникова П.В. (2008, 302с.)
- 14.Трудовой кодекс Российской Федерации.- Москва: Омега-Л, 2008.- 272 с.
- 15.Уголовный кодекс Российской Федерации:- М.: Юрайт-Издат, 2010.- 160 с.
- 16.Уголовное право. Общая и Особенная части. (Учебник) Под ред. Кадникова Н.Г. (2006, 911с.)
- 17.Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 27.12.2009), М.: Юрайт-Издат, 2010.- 29 с.
- 18.Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» // «Российская газета», N 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451.
- 19.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 27 июля.

б) Дополнительная литература

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года).
2. Конвенция ООН о правах ребёнка. – М.:ИНФРА-М, 2001.
3. Конституция РФ. Принята 12.12 1993 года Конституция РФ: Энциклопедический словарь/ В.А.Туманов, В.Е.Чиркин, Ю.А.Юдин и др.- М.,1997.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года).
5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года).

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
История зарубежной музыки

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – подготовка студентов исполнительских специальностей направлен на формирование способности к осмыслению явлений зарубежного музыкального искусства в их историко-стилевой перспективе, служит расширению музыкального и общегуманитарного кругозора студентов, их более свободной ориентации в закономерностях развития музыкального искусства.

Задачи курса.

- формирование знаний о наиболее значительных фактах истории зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкальноисторических научных концепциях.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<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"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в

	<p>историческом контексте;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкальнотеоретические и музыкальноисторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернетресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-2 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324	-	1-4

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века

Тема № 1. Музыкальная культура Древнего Мира

Хронология и география очагов цивилизации Древнего Мира. Основные виды музыки: музыка храма, эпос, лирика, музыкальный театр. Типы музыкальных инструментов. Способы музыкальной записи. Типы культуры: Восток и Запад. Культура Древней Греции. Основные этапы развития. Место музыки в культуре, в системе воспитания. Древнегреческая трагедия: сюжеты, авторы, место в жизни полиса. Роль музыки в трагедии. Роль хора. Особенности древнегреческой музыкальной системы. Сохранившиеся письменные образцы музыки и возможности их расшифровки. Особенности музыки Древнего Рима. Появление музыки раннехристианских общин.

Тема № 2. Музыкальная культура Средних веков

Хронология средневековой культуры и ее отличие от общеисторической хронологии: выделение эпохи Возрождения в самостоятельный историкокультурный период. Периодизация музыкального Средневековья: раннее – V-X века, период расцвета – XI-XIV века. Основные направления музыки раннего средневековья – творчество странствующих народных музыкантов и грегорианский хорал. Условия жизни Западной Европы в раннем Средневековье и неполнота сведений о творчестве народных профессиональных музыкантов. Их роль в истории музыки. Грегорианский хорал: его истоки, история возникновения, способы записи и распространения в раннем средневековье. Исходные виды грегорианского пения – псалмодия и гимн. Их музыкальные особенности.

Расширение видов пения: появление юбилейных и секвенций. Литургическая драма. Новые тенденции в жизни средневекового общества в IX-X столетиях как предпосылки расцвета культуры, в том числе – музыкальной. Новые явления в музыке XI века: распространение многоголосия и появление певческих рукописей, реформа музыкальной записи (изобретение Гвидо), появление светской рыцарской песенной культуры.

Особенности реформы Гвидо. Первые записи многоголосия.

Опора на чистые интервалы. Параллельный, непараллельный и мелизматический органум. Введение модальной ритмики. Появление клаузулы, кондукта и мотета. Введение органа в богослужение. Возникновение мензуральной нотации. Формирование цикла мессы. Ординарий и проприум. Композиторская месса. Зарождение светской песенной культуры в Окситании, ее распространение на другие области Западной Европы. Тематика и формы песен трубадуров и труверов. Особенности деятельности миннезингеров в германоязычных странах. Образцы песен. Возникновение городской музыки. Цехи городских трубачей и менестрелей. Лауды. Мейстерзингеры.

Культура Ars Nova как синтез признаков средневековой и ренессансной культуры.

Тема № 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Франко-фламандская школа и ее представители. Хоровая музыка – основа музыкального творчества, хор – главный исполнительский ансамбль эпохи. Строгий стиль полифонии: его эстетика и музыкальные признаки. Мотет – основополагающий музыкальный жанр. Cantus firmus и работа с ним. Строение композиторской мессы. Образцы мотетов и месс в творчестве Ж. Дебре и Дж. Палестрины. Музыка протестантизма. Протестантский хорал.

Светские песенные жанры. Фроттола, шансон. Академия эпохи Возрождения и мадригал. Художественные особенности мадригала. Хроматический мадригал. Мадригалы К. Джезуальдо. Инструментальная музыка – ее место в музыкальной культуре. Музыка для органа, лютни, клавесина (верджинала).

Тема № 4. Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII – 1-я половина XVIII века)

Художественные стили эпохи (барокко, классицизм, рококо). Эстетика и важнейшие особенности стиля барокко. Основные музыкальные жанры и формы музыки барокко. Значение импровизации и условия ее применения в исполнительстве.

Возникновение оперы. Опера во Флоренции и Мантуе. Академия Барди во Флоренции и опера «Дафна». «Эвридика» Я. Пери: особенности музыки и условия постановки. К. Монтеверди и его опера «Орфей». Принципы драматургии спектакля. Роль лейтмотивов. Тембровая драматургия. Судьба оперы «Ариадна».

Опера в Риме. Особенности сюжетов, роль хора, появление арии. Театр Барберини. Опера в Венеции. Новая организация оперного театра (общедоступный, платный). «Коронация Поппеи» К. Монтеверди как характерный образец венецианского оперного театра. Неаполитанские консерватории. Оперная деятельность А. Скарлатти. Тенденция в его операх к разделению словесно-театрального и музыкального компонентов. Речитатив и ария. Особенности исполнения арий, их типы и форма da capo. Оперные либретто.

Опера seria в творчестве Г.Ф. Генделя. Опера «Юлий Цезарь». Перспективы развития жанра seria до конца XVIII века. Появление оперы во Франции. Ж.Б. Люлли и его музыкальная деятельность. Оперы Люлли в контексте классицистского театра. Речитатив и монолог. Ария. Оркестровая музыка. Французская увертюра.

Возникновение английской оперы. Ее особенность как «смешанного» спектакля на основе драматического театра. Разделение оперы на «театр» и «музыку» как общий принцип оперы эпохи барокко. Г. Перселл. Его жизнь и творчество. Оперы Перселла. «Дидона и Эней» - опера для школьного спектакля. Особенности сюжета и музыки. Инструментальная музыка эпохи Барокко. Виды и жанры: органная, клавирная, струнно-ансамблевая, скрипичная. Значение сюиты. Органная музыка. Роль органа в церковной службе и в быту. Органная месса и ее части. Хоральная прелюдия в лютеранской службе. Органное творчество Я. Свелинка, Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля. Их традиции в творчестве И.С. Баха и

Г.Ф. Генделя. Роль клавесина (верджинала, чембало) как светского инструмента. Программные и танцевальные пьесы и сюиты в творчестве верджиналистов и французских клавесинистов. Ф. Куперен и его клавесинные сюиты. Тематика, особенности стиля, формы сюит и отдельных пьес. Роль мелизматике. Влияние на творчество И.С. Баха, Д. Скарлатти и др.

Смена инструментария в струнно-смычковой группе. Трио-соната: разновидности и исполнительский состав. Трио-сонаты А. Корелли. Историческое значение жанра. Возникновение инструментального концерта. Концерты *grossi* в творчестве А. Корелли. История развития жанра. Появление сольного концерта. А. Вивальди и его инструментальные концерты. Концерт в творчестве Г.Ф. Генделя. Органные концерты. Концерты *grossi*: исполнительские составы, строение цикла, стиль и форма частей.

Концерт в творчестве И.С. Баха. Концерты для клавира с оркестром. Бранденбургские концерты. Строение циклов, исполнительские составы, формы частей. Историческое значение. Вокально-хоровые жанры в музыке Барокко. Ведущее место жанров в музыкальной культуре. Традиционные и новые жанры. Возникновение оратории, духовного концерта и его аналогов, кантаты. Место духовного концерта и кантаты в богослужении. Г. Шютц и его «Маленькие духовные концерты». Оратория. Ее история от возникновения до конца XVII века. Тематика, роль речитатива, хора и арий. Оратории Дж. Кариссими и Г. Шютца. Особенности хоров, тембровая драматургия. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Место ораторий в творчестве Генделя. Сюжеты ораторий, принципы их строения, масштабы. Функции хоров, их масштабы, особенности фактуры и формы. Историческое значение ораторий Генделя. Вокально-хоровые жанры в творчестве И.С. Баха. Кантаты. Определяющая роль религиозной тематики в творчестве Баха, ее воплощение в основных принципах музыкального стиля и драматургии. Место кантаты в творчестве. Типы духовных кантат. Тексты. Роль хорала. Образцы кантат разных типов. Хоры, арии, ансамбли. Светские кантаты. Пассионы («Страсти»). Место пассионов в творчестве Баха. Условия исполнения. Тексты, их воплощение в определенных музыкальных формах. Исполнительский состав. Место латинских текстов в богослужении баховского времени. Произведения на латинский текст. Магнификат: история создания, условия исполнения. Исполнительский состав. Текст и его воплощение. «Короткие мессы» и их место в богослужении. История создания мессы си-минор. «Итоговое» значение мессы в творчестве Баха. Текст и его воплощение в отдельных номерах.

Тема № 5. Музыкальная культура классицизма а) Западноевропейская опера середины и 2-ой половины XVIII века

Роль театра в системе искусств классицизма. Приоритет оперы в ряду музыкальных жанров. Появление комической оперы в ее национальных разновидностях: «опера нищего» в Англии, опера буффа в Италии, опера́ комик во Франции, зингшпиль в Германии и Австрии.

Социальная тенденция. Опора на драматический спектакль (кроме буффа). Перспективы развития английской и французской комических опер. Истоки оперы буффа в комедии масок и оперном интермеццо. «Служанка-госпожа» Дж. Перголези

– первый самостоятельный спектакль буффа. Развитие жанра буффа во 2-ой половине века. Традиции жанра в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В. Моцарта.

Серьезная опера. Оперная реформа К.В. Глюка. Роль Р. Кальцабиджи в реформе. Новое в оперных формах Глюка. Опера «Альцеста». Сюжет и идея спектакля. Появление монолога. Значение «хоров действия». Связь увертюры с содержанием оперы. Влияние оперных идей Глюка на творчество Моцарта. Зингшпиль в творчестве В.А. Моцарта. Развитие жанра во 2-ой половине века в Германии и Австрии. Оперы Моцарта в этом жанре. «Волшебная флейта». История создания, особенности сюжета. Музыкальная драматургия. Роль лейтмотива и лейттембров. Оперные формы. Особенности хоров. Типы ансамблей. Значение увертюры. Перспективы зингшпиля в XIX веке.

б) Классическая симфония.

Возникновение симфонии и ее развитие до 60-х годов XVIII века.

Понятие «симфония» в XVI-XVII веках. Симфония как вступление. Отделение от оперы. Симфонии А. Скарлатти, А. Вивальди, Дж. Самmartини. Формирование сонатной формы в других музыкальных жанрах. Включение ее в симфонию. Стабилизация цикла в творчестве композиторов мангеймской школы. Первые симфонии Гайдна и Моцарта. Классическая симфония 70-х годов XVIII века. Эстетика классической симфонии и классического сонатного аллегро. Черты классицистского мышления в музыкальном стиле и форме симфонии. «Тотальная сонатность» в цикле симфонии 1770-х годов. Функции и состав оркестра. Образцы симфоний этого периода в творчестве Гайдна и Моцарта. Классическая симфония 80-90-х годов XVIII века. Сохранение основных признаков классической симфонии. Новые черты: расширение масштабов сонатного аллегро. Усиление контрастности тематического материала. Увеличение оркестрового состава. Симфонии Моцарта 1780-х годов. Особенности тематизма, драматургии и формы. Изменения в характере тематизма поздних (Парижских и Лондонских) симфоний Гайдна. Преломление фольклорного материала. Упрощение форм в частях симфонического цикла. Образцы поздних симфоний Гайдна. Особенности тематизма, драматургии и формы.

в) Клавирная соната XVIII века.

Специфика сонаты как жанра домашнего музицирования. Свобода строения цикла, камерность тематического материала, фактуры и формы. Образцы сонат Д. Скарлатти, Ф.Э. Баха, Гайдна и Моцарта. Тематический материал, особенности фактуры и формы.

г) Вокально-хоровые жанры в музыке классицизма.

Место и значение жанров мессы и оратории. Судьба мессы в 80-90-е годы XVIII века. Разновидности месс. Месса в творчестве Моцарта. Месса в творчестве Гайдна.

Оратории Гайдна. Литературные источники. Влияние оперных форм. Претворение фольклора. Разнообразие хоров.

д) Камерно-ансамблевые жанры в музыке классицизма

Место и значение камерно-ансамблевой музыки. Типы камерных ансамблей и их значение в концертной практике и творчестве композиторов. Особенности циклов.

Тема № 6. Творчество Л. Бетховена

Значение «темы преодоления» в творческом процессе и направленности творчества. Роль военной музыки, марша, военно-духового оркестра. Жанровая система. Место симфонии в творчестве. Типы симфоний.

Ранние симфонии – 1-я и 2-я: продолжение и обновление традиций. Симфонии центрального периода (от 3-ей до 8-ой): разнообразие типов, индивидуальность циклов. Новая трактовка сонатного аллегро. 9-я симфония как итог симфонического творчества венского классицизма. Симфоническая увертюра: индивидуальность композиций, эволюция в направлении романтизма. Эволюция жанров камерной музыки: фортепианной сонаты, струнного квартета, фортепианных ансамблей.

Поздний период творчества: изменение эстетики, особенностей стиля и драматургии. Роль и значение Торжественной мессы. Традиции и своеобразие трактовки текста.

Тема № 7. Музыкальная культура романтизма

Романтизм как художественное направление. Национальные школы. Романтизм в разных видах искусства. Ранний и поздний романтизм. Общие тенденции эстетики романтизма. Время существования музыкального романтизма. Особенности музыкального романтизма: связь с лирической поэзией, опора на романс, претворение фольклора. Философия целого и деталей. Текст и подтекст. Жанровая система музыкального романтизма.

а) Песня в романтической музыке.

Песенный цикл и сборник песен в романтической музыке Место песни в творчестве композиторов от Ф. Шуберта до Г. Вольфа. Значение песни в художественной системе музыкального романтизма. Тематика: любовная лирика, живопись природы, религиозно-философская, фольклорная. Выбор литературных источников. Принципы воплощения текста в вокальной партии: взаимодействие кантилены и декламационности. Роль фортепианной партии как «подтекста». Основные формы песен. Образцы песен Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа. Песенный цикл. Литературные источники: циклы стихотворений, единство тематики, текст одного автора, национальное происхождение и др. Взаимодействие с поэтическим источником. Принципы музыкальной организации цикла. Роль фортепианной партии. Циклы и сборники Ф. Шуберта («Лебединая песнь»), Р.Шумана («Мирты», «Любовь и жизнь женщины»).

б) Фортепианная миниатюра и фортепианный цикл в музыке романтизма

Место фортепианной музыки и фортепианной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Типы миниатюр: «песня без слов», бальный и национальный танец, этюд, синтетические типы. Особенности формы. Истоки романтической фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта и Ф. Мендельсона. Образцы фортепианных миниатюр в творчестве Ф. Шопена, Листа. Принципы организации цикла: разные варианты сюжетной линии или ее отсутствие. Различные

типы музыкальной организации: сочетание цикличности с вариационностью, логика тонального плана, свободные циклы. Образцы циклов: «Крейслериана» Шумана, 24 прелюдии Шопена, «Годы странствий» Листа: особенности программы и ее отражение в музыке.

в) Фортепианная соната и «свободные формы» в творчестве композиторов – романтиков

Снижение роли фортепианной сонаты в сравнении с эпохой классицизма. Преобразования и индивидуализация цикла и его частей. Образцы фортепианных сонат Шуберта, Шумана, Шопена, Листа. Особенности музыкального языка и формы. Разновидности «свободных» форм (фантазия, баллада, рапсодия и др.) и их место в творчестве композиторов-романтиков. Сочетание различных принципов формообразования как сущность «свободной» формы. Варианты «свободных» форм в творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Листа.

Зарубежная музыка XIX-XX века

Тема № 8. Принципы оперного творчества Р. Вагнера

Творческий облик, немецкая мифология, философия и принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Тема № 9. Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака. Черты романтизма и классицизма в их сочинениях.

Тема № 10. Творчество Э. Грига

Творчество Э. Грига. Черты национального стиля. Сюита Пер-Гюнт, вокальные и фортепианные миниатюры. Концерт.

Тема № 11. Лирическая опера во Франции. Ж. Бизе Оперное творчество Дж. Верди

Лирическая опера во Франции. Ш. Гуно, Ж. Массне, Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

Тема № 12. Черты позднего романтизма в творчестве Г. Малера Симфонии и вокальные циклы

Черты позднего романтизма в творчестве А. Брукнера, Г. Вольфа и Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы Г. Малера.

Тема № 13. Романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса

Романтизм и экспрессионизм в симфоническом и оперном творчестве Р. Штрауса.

Тема № 14. Импрессионизм и символизм в творчестве К. Дебюсси (2 часа лекционных занятий)

Импрессионизм и символизм в симфоническом, фортепианном и оперном творчестве К. Дебюсси.

Тема № 15. Творчество М. Равеля

Симфоническое, фортепианное и театральное творчество М. Равеля. Черты импрессионизма и неоклассицизма.

Тема № 16. Музыкальная культура Франции в первой половине XX в. Композиторы Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо

Модерн в музыкальной культуре Франции в первой половине XX в. От К. Сен-Санса и В. Де Энди до композиторов Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Э. Сати. Стилистика неоклассицизма, урбанизма и эксцентрики.

Тема № 17. Итальянская опера в XX в.: Масканы, Пуччини, Леонкавалло
Стилистика веризма Итальянская опера в начале XX в.: Леонкавалло, Пуччини. Стилистика неоромантизма и веризма.

Тема № 18. Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в. П. Хиндемит, К. Орф

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в.: атональность в творчестве. П. Хиндемита и фольклоризмы К. Орфа.

Тема № 19. Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Стилистика сериализма

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Теория додекафонии. Техника сериализма. Эстетика экспрессионизма.

Тема № 20. Стилистика поздних сочинений И. Стравинского

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского. Неоклассицизм и конструктивизм в оратории, симфонии и балетах.

Тема № 21. Творчество О. Мессиана

Творческий облик О. Мессиана. Эстетики новой духовности.

Тема № 22. Композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий.

Ведущие композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий и др.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению очередного семестра. Экзамен проводится в устной форме.

Текущий контроль, в зависимости от преподавателя и семестра обучения, проходит в форме контрольной работы, музыкальной викторины или семинара. Преподаватель вправе применять для проведения промежуточной и итоговой

аттестации модульно-рейтинговую систему, предварительно информируя студентов о принципах данной системы и обеспечивая систематическую информацию студенческого контингента о рейтинге текущей успеваемости.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и нотной литературы по изучаемой дисциплине. Студенты должны быть обеспечены индивидуальным доступом к фондоматериалу.

а) Основная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. кн. 1. М., 1986. Т. 2. М., 1982.
2. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1969.
3. Конен В. История зарубежной музыки. Учебник. Вып. 3. М., 1989.
4. Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1997.
5. Музыка Французской революции XVIII века. Бетховен. М., 1967.
6. Музыка Австрии и Германии XIX века. кн.1, 2. М., 1973.

Зарубежная музыка XIX-XX века.

1. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
2. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
3. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, с. 433-545.
4. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
5. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
6. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
7. Музыкальная эстетика Германии XIX века. М., 1982, т. 2.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Соч. в 2-х т., М., 1990.
9. Ницше Ф. Казус Вагнера // Там же.
10. Порфирьева А. Лейтмотив и логические основы лейтмотивной работы Вагнера. «Тристан и Изольда» // Проблемы музыкознания, вып. 2. ЛГИТМИК, Л., 1989. // Аспекты теоретического музыкознания. Л., 1989.
11. Рогожина Р. Сезар Франк. М., 1969.
12. Серов А. Рихард Вагнер и его реформа в области оперы. // Избранные статьи, т. 2. М.-Л., 1957.
13. Серов А. «Фауст», опера Гуно // Избранные статьи, т. 1. М., 1950.
14. Соллертинский И. Верди // Музыкально-исторические этюды. Л., 1956.
15. Соловцова Л. Д. Верди. М., 1966.

16. Филиппов А. От «Тристана» к «Парсифалю» (к проблеме «Вагнер и немецкий романтизм») // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
17. Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1957.
18. Хюбнер Курт Истина мифа. Республика, М., 1996. (раздел о Вагнере)
19. Шоу Б. О музыке и музыкантах.
20. Энди'д В. Папаша Франк // Советская музыка, 1965, № 11.
21. Донатти-Петтени Д. Г. Доницетти. Л., 1980.
22. Пастура Ф. Беллини. М., 1989.
23. [Россини Д.] Джоаккино Россини. Избранные письма. Высказывания. Воспоминания. Л., 1968.
24. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3: учебник. М., 1972.
25. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 1976.
26. Музыка Австрии и Германии. М., 1975.
27. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974.
28. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
29. Фёдоров Ф. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988.
30. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
31. Музыка Австрии и Германии XIX века. Т.1, 2. М., 1975.
32. Проблемы музыкального искусства германоязычных стран / Сб. трудов МГК. М., 1990.
33. Музыкальная эстетика Франции XIX века. Музыка, М., 1974.
34. Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX - начало XX века. Музыка, Л., 1972.
35. Адорно Т. Заметки о партитуре «Парсифаля» // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999; СМ., 1988, № 6.
36. Адорно Т. Рассказы Гофмана в мотивах Оффенбаха // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999.
37. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX - начала XX века. М., 1961.
38. Альшванг А. Оперные жанры «Кармен» // Избранные статьи. М., 1959.
39. Барсова И. Мифологическая семантика вертикального пространства в оркестре Р. Вагнера // Из истории западно-европейской оперы. ГМПИ им. Гнесиных: сб. трудов. М., 1988.
40. Бенестаф Ф. Шельдеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. М., 1986.
41. Берлиоз Г. «Фауст» Гуно // Избранные статьи. М., 1956.
42. Блок А. Искусство и революция (По поводу творения Рихарда Вагнера) // Собр. соч. в 12-ти т., т. 8. М., 1936.
43. Бэлза И. Антонин Дворжак. М., 1949.
44. Вагнер Р. Избранные статьи. М., 1935.
45. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
46. Вагнер Р. Моя жизнь. М., 1912.
47. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Статьи и материалы. Музыка, М., 1974.

48. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Сб. ст. Музыка, М., 1987.
49. Воронова М. Оперный симфонизм Вагнера в его связях с романтическим симфонизмом // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
50. Гамрат-Курек Г. Традиции раннеромантической вокальной баллады в произведениях Вагнера // Исследования исторического процесса классической и современной зарубежной музыки: Сб. ст./ МГОЛГК. М., 1980.
51. [Дворжак А.] Антонин Дворжак: сб. ст. / сост. и общ. ред. Л. Гинзбурга. М., 1967.
52. Кенигсберг А. «Парсифаль» Вагнера и традиции немецкого романтизма XIX века // Проблемы музыкальной науки. М., 1983, вып. 21.
53. Кремлёв Ю. Жюль Массне. М., 1969.
54. Кремлёв Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1970.
55. Курт Э. Романтическая гармония и её кризис в «Тристане» Вагнера. Музыка, М., 1978.
56. Левашёва О. Эд. Григ. Очерки жизни и творчества. М., 1975.
57. Левик Б. Рихард Вагнер. Музыка, М., 1978.
58. Лейтес Р. Драматургические особенности оперы «Отелло». М., 1968.
59. Лист Ф. "Летучий голландец" Вагнера // Избр. статьи., М., 1959.
60. Лиштанберже А. Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1905.
61. Лосев А.Ф. Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем: Вопросы эстетики, № 8. М., 1968. сс. 67-196.
62. Манн Т. Страдание и величие Рихарда Вагнера. // Собр. соч. в 10 т., М., 1965, т.10.
63. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, сс. 433-545.
64. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
65. Друскин М. Иоганнес Брамс. М., 1970.
66. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1967.
67. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5.
68. Музыка XX века. Очерки. Ч. 1, кн. 1-2, Ч. 2, кн. 3. М., 1976, 1977, 1980.
69. Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы. М., 1975.
70. Дебюсси Клод. Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л., 1964.
71. Дебюсси и музыка XX века. Л., 1983.
72. Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. М., 1962.
73. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л.-М., 1964.
74. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.
75. Егорова Б. Дебюсси и его окружение // «Музыкальная академия». 2002, № 4.
76. Кокорева Л. Дебюсси и символизм // Слово и музыка. Материалы научн. конф. Труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 36. М., 2002.
77. Филенко Г. Французская музыка 1-й половины XX века. Л., 1983.
78. Векслер Ю. За гранью музыкального... Размышления о символике в музыке Альбана Берга // Музыкальная академия. 1997, № 2.

79. Векслер Ю. Мир композитора Альбана Берга: между иллюзией и реальностью // Искусство XX века: уходящая эпоха? Нижний Новгород, 1996.
80. Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963.
81. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
82. Белецкий И. Антон Брукнер М., 1970.
83. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965.
84. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961.
85. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М., 1970.
86. Левашёва О. Пуччини и его современники. М., 1965.
87. [Малер Г.] Густав Малер. Письма, воспоминания. М., 1968.
88. Музыкальная академия. 1994, № 1 (подборка статей о Малере).
89. Нестьев И. Джакомо Пуччини. М., 1963.
90. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
91. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
92. Власова Н. Творчество Арнольда Шёнберга. М., 2007.
93. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
94. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5, 6.
95. История зарубежной музыки. XX век. М., 2005.
96. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1970.
97. К изучению Нововенской школы // Музыкальная академия. 1994, № 1.
98. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
99. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
100. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974.
101. Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984.
102. Михайлов А. Отказ и отступление. Пространство молчания в произведениях Антона Веберна // А.В. Михайлов. Музыка в истории культуры. М., 1998.
103. Музыка XX века: очерки. Часть 1, кн. 4. кн. 5-а.
104. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. М., 2001.
105. Раппопорт Л. Артур Онеггер. М., 1967.
106. Сарабьянов Д. К ограничению понятия авангард // Д.В. Сарабьянов. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
107. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
108. Техника современной композиции. М., 2005.
109. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. М., 1984.
110. Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики. М., 1975 (глава о книге Шёнберга «Стиль и идея»).
111. [Шёнберг А.] Арнольд Шёнберг: вчера, сегодня, завтра. М., 2002.

б) Дополнительная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
2. Музыкальная культура Древнего мира. Л., 1937.
3. Герцман Е. Тайны истории древней музыки. СПб., 2007.

4. Грубер Р. История музыкальной культуры. тт.1, 2. М.-Л., 1941, 1953, 1959.
5. Андреев А. К истории Европейской музыкальной интонационности. Ч. 2. Грегорианский хорал. М., 2004.
6. Герцман Е. Языческие и христианские музыкальные древности. СПб., 2006.
7. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.
8. Иванов К. Трубадуры, труверы и миннезингеры. М., 2001.
9. История полифонии. Вып.1, 2, 2а. М., 1983, 1996.
10. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
11. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975.
12. Пospelова Р. Западная нотация XI –XIV веков. М., 2003.
13. Уилсон – Диксон Э. История христианской музыки. СПб., 2001.
14. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 2006.
15. Виппер Б. Итальянский Ренессанс XIII-XVI века. М., 1977.
16. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX в. М., 2001.
17. Искусство Италии XIII-XV веков. // Памятники мирового искусства. Вып. 8. М., 2001.
18. История искусств зарубежных стран. Т. 2. Искусство Средневековья и Возрождения. М., 1963.
19. Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 2006.
20. Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII вв. М., 1971.
21. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. *Cantus prius factus* и работа с ним. М., 1982.
22. Коннов В. Нидерландские композиторы XV-XVI веков. Л., 1984.
23. Русская книга о Палестрине. М., 2002.
24. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.
25. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
26. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
27. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное Барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
28. Музыка Западной Европы XVII-XIX вв. Сумы, 1994.
29. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – 1-ой половины XVIII века. М., 1983.
30. Рубаха Е. Эпоха барокко: некоторые принципы исполнительства. // Журн. Музыкальная Академия, 2004, № 4.
31. Старинная музыка в контексте современной культуры. М., 1989.
32. Горович Б. Оперный театр. Л., 1984.
33. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып.1, 2, 3. М., 1986, 1987, 1988.
34. Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971.
35. Конен В. Перселл и опера. М., 1978.
36. Уэстреп Дж. Генри Перселл. Л., 1980.

37. Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера. тт. 1, 2. М., 1998, 2004.
38. Лучина Е. Некоторые особенности взаимодействия барочных и классицистских тенденций в операх А. Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 84. М., 1986.
39. Федосеев И. Оперы Г.Ф. Генделя и Королевская Академия музыки в Лондоне (1720 – 1728). СПб., 1996.
40. Баранова Т. Из истории органной мессы. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
41. Берков В. Хроматическая фантазия Я. Свелинка. М., 1972.
42. Дородницын В. Наблюдение над стилем Фрескобальди. // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 2, М., 1973.
43. Эскина Н. Букстехуде и немецкое барокко. Самара, 1992.
44. Друскин М. Клавирная музыка. // Друскин М. Собрание сочинений. Т. 1, СПб., 2007.
45. Брянцева В. Французский клавесинизм. СПб., 2000.
46. Кузнецов К. Музыкально-исторические портреты. М., 1937.
47. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973
48. Булычева А. Обманчивая ясность. Поэтика рококо в клавесинных пьесах Ф. Куперена. // Журн. Музыкальная Академия, 2001, № 3.
49. Малиньон Ж. Жан Филипп Рамо. Л., 1983.
50. Епишин А. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб., 2006.
51. Кузнецов К., Ямпольский И. Арканджело Корелли. М., 1953.
52. Дуков Е. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 1999.
53. Арнонкур Н. Программная музыка – Концерты Вивальди ор. 8. // Советская музыка, 1991, № 11.
54. Белецкий И. Антонио Вивальди. Л., 1975.
55. Бочаров Ю. Увертюра в эпоху Барокко. М., 2005.
56. Бочаров Ю. Air в музыке барокко. // Фортепиано, 2000, № 3.
57. Доброхотов Б. Бранденбургские концерты И.С. Баха. М., 1962.
58. Рабей В. Георг Филипп Телеман. М., 1974.
59. Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980.
60. Раабен Л. Скрипичные концерты барокко и классицизма. СПб., 2000.
61. Генрих Шютц. Сб. статей. М., 1985.
62. Штейнгард В. Генрих Шютц. М., 1980.
63. Грубер Р. Г. Гендель. Л., 1935.
64. Роллан Р. Гендель. // Музыкально-историческое наследие. Вып. 2, М., 1987.
65. Волов Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры. // Журн. Музыковедение, 2008, № 7.
66. Консон Г. Трагические оратории Генделя. // РАМ им. Гнесиных. М., 2006.
67. Федосеев И. Оратория Генделя «Мессия». // Musicus, 2007, № 9.
68. Барна И. Если бы Гендель вел дневник. Будапешт, 1972.
69. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. М., 2005.
70. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005.
71. Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. М., 1980.

72. Бах и современность. Сб. статей. Киев, 1985.
73. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
74. Носина В. Символика музыки Баха. М., 2004.
75. Проблемы музыкального стиля И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. М., 1985.
76. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2002.
77. Хаммершлаг Я. Если бы Бах вел дневник. Будапешт, 1965.
78. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
79. Кириллина Л. Опера-буффа и XX век. // Журн. Музыкальная Академия. М., 1995, № 3.
80. Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. М., 2006.
81. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
82. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
83. Соллертинский И. Глюк. // Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. М., 1956.
84. Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч. I, кн.1. М., 1987. Ч. I, кн. 2. М., 1988. Ч. II., кн. 1. М., 1988. Ч. II., кн. 2. М., 1989.
85. Арнонкур Н. Драматургия Моцарта в зеркале писем об «Идоменее». Моцарт не был новатором. // Советская музыка, 1991, № 12.
86. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
87. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008.
88. Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.
89. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000.
90. Эйнштейн А. Моцарт. М., 1977.
91. Окраинец И. Доменико Скарлатти. Через инструментализм к стилю. М, 1994.
92. Петров Ю. Испанские жанры в клавирном творчестве Доменико Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
93. Захваткин. Клавирная музыка Ф.Э. Баха и ее исполнение. // Журн. Музыкальная Академия, 2008, № 1.
94. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. М., 1972.
95. Новак Л. Йозеф Гайдн. М., 1973.
96. Бородин Б. О клавирном творчестве Гайдна. // Фортепиано, 2004, № 3-4.
97. Как исполнять Гайдна. М., 2003.
98. Как исполнять Моцарта. М., 2003.
99. Альшванг. Людвиг Ван Бетховен. М., 1966.
100. Бетховен Л. Сб. статей. Вып. 1. М., 1971. Вып. 2. М., 1972.
101. Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926.
102. Берлиоз Г. Симфонии Бетховена. Избранные статьи. М., 1956.
103. Друскин М. Фортепианные концерты Бетховена. М., 1959.
104. Как исполнять Бетховена. М., 2003.
105. Кириллина Л. Л. ван Бетховен. Жизнь и творчество. В 2-х т. М., 2009.
106. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. Л., 1979.

107. Лаврентьева И. Поздние сонаты Бетховена. // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. М., 1966.
108. Людвиг ван Бетховен. Эстетика, творческое наследие, исполнительство. Л., 1970.
109. Нейгауз Г. О последних сонатах Бетховена. // Советская музыка, 1963, № 4.
110. Сигети Ж. Скрипичные произведения Бетховена. // Ж.Сигети. Воспоминания. Заметки скрипача. М., 1969.
111. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. М., 1963.
112. Фортунатов Ю. «Леонора». // Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
113. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
114. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы». // Журн. Музыкальная Академия, 2000, № 1.
115. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
116. Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
117. Адорно Т. Шуберт // Социология музыки. М., СПб., [б.г.].
118. Берлиоз Г. Мемуары. М., 1967.
119. Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956.
120. Бэлза И. Шопен. М., 1956.
121. Виеру Н. Драматургия баллад Шопена. // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
122. Ворбс Г. Ф. Мендельсон-Бартольди. М., 1966.
123. Вульфийус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта. М., 1974.
124. Вульфийус П. Франц Шуберт. М., 1983.
125. Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. М., 1968.
126. Дамс В. Ф. Мендельсон. М., 1970.
127. Дамс В. Ф. Шуберт. М., 1970.
128. Житомирский Д. Р. Шуман. М., 1964.
129. Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. М., 1961.
130. Кремлёв Ю. Шопен. М., 1956.
131. Лахути А. О роли образного контраста в «Крейслериане» // там же.
132. Лист Ф. Шопен. М., 1956.
133. Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.
134. Меркулов А. Фортепианные сюитные циклы Шумана. Вопросы целостности композиции и интерпретации. М., 1991.
135. Мильштейн Я. Очерки о Шопене. М., 1987.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
История отечественной музыки

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – подготовка студентов исполнительских специальностей направлен на формирование способности к осмыслению явлений отечественного музыкального искусства в их историко-стилевой перспективе, служит расширению музыкального и общегуманитарного кругозора студентов, их более свободной ориентации в закономерностях развития музыкального искусства.

Задачи курса.

- формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилового анализа произведений различных эпох и традиций;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<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"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в

	<p>историческом контексте;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкальнотеоретические и музыкальноисторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернетресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
--	---

IV. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 3-4 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	-	5-8

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Русская музыка от Древней Руси до 1917 года

Тема № 1. Введение

Общая периодизация истории русской музыки. Музыкальная культура Древней Руси и роль византийской музыкальной культуры в формировании отечественной профессиональной традиции. Принцип трансплантации (Д.С. Лихачев). Византийская музыка: история изучения, специфические черты, музыкальная нотация. Система богослужебно-певческих книг и гимнографические жанры. Канон в церковно-певческом искусстве и его развитие. Калофоническое искусство поздневизантийской традиции.

Тема № 2. Музыкальная культура Древней Руси

Сферы бытования. Периодизация. Церковно-певческое искусство: истоки и сложение традиции. Музыкальные центры Древней Руси. Письменная и устная традиции. Искусство книги и музыкально-рукописные памятники. Разновидности нотации (знаменная, кондакарная, фито-нотация, экфонетическая). Греко-русские параллели в разных областях музыкальной культуры: церковное пение, светская музыка. Особенности развития русской музыкальной культуры в период феодальной раздробленности. Великий Новгород и колокольное искусство. Музыкальная культура эпохи Московского царства. XV-XVI вв.: русское Возрождение и его специфические восточнохристианские черты. Центры певческой культуры. Государевы певчие дьяки – «академия хорового искусства». Многораспевность. Многоголосие. Эволюция певческой книжности. Разновидности нотации XV – начала XVII в. Покаянные стихи. Русская литургическая драма.

Тема № 3. XVII век – встреча двух эпох

Юго-западное влияние в Московской Руси. Светская музыка. Музыка для театра. Канты и псалмы. Пути развития церковно-певческого искусства. Особенности развития нотации. Типы многоголосия. Партесное пение и партесный концерт: стилевые черты. Анонимное и авторское творчество. Древнерусская теория музыки и теория музыки Нового времени.

Тема № 4. XVIII век: рождение русской композиторской

Периодизация. Жанровая палитра. Итальянский и французский оперные театры в России. Русская комическая опера. Творческие портреты композиторов В.А. Пашкевича («Несчастье от кареты», «Скупой», «СанктПетербургский гостинный двор»), Е.И. Фомина («Ямщики на подставе», «Орфей»), Д.С. Бортнянского («Сын-соперник», «Сокол»). Русская инструментальная музыка (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский). XVIII век: от партесного к классицистскому концерту (В. Титов, М.

Березовский, Д. Бортнянский). XIX век: пути развития церковно-певческого искусства. Придворная певческая капелла и Синодальный хор.

Тема № 5. Русская музыкальная культура XIX века

Историческая панорама. Художественные направления. Литература и музыка. Музыкальная жизнь. Консерватории. Музыкальные общества. Жанры композиторского творчества.

Тема № 6. Русский романс

История развития. Особенности бытования и восприятия. Романсы композиторов XIX - начала XX вв. Стихотворения с музыкой.

Тема № 7. Русский музыкальный театр первой половины XIX века и оперное творчество М.И. Глинки

Состояние театрального дела в России. Императорские и частные театры. Театральные жанры. Трагедия на музыке. Водевиль. Опера. «Жизнь за царя» М.И. Глинки. Две редакции оперы, их существенные различия. Либретто. Драматургия. Стилиевые особенности.

Тема № 8. Русская эпическая опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Князь Игорь» А.П. Бородин

История создания. Особенности драматургии. Персонажи. Хоровые и сольные сцены. Черты стиля.

Тема № 9. Оперное творчество М.П. Мусоргского

Творческий портрет, эстетические принципы, полифония оперного творчества М.П. Мусоргского («гоголевская» и «шекспировская» линии). Музыкальный театр Мусоргского: от «Саламбо» к «Борису Годунову», от «Женитьбы» к «Сорочинской ярмарке». «Хованщина»: история создания, жанровые ориентиры, новые стилистические черты. Народные сцены в «Борисе» и «Хованщине» и специфические принципы оперной драматургии. Редакции опер Мусоргского и их сценическая судьба.

Тема № 10. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова

Творческий портрет, эстетические принципы. Жанровое своеобразие и основные линии оперного творчества. Литературные источники (оперы по Мею, Гоголю и Пушкину) и проблема оперного либретто. Оперы-ответы Мусоргскому и Вагнеру: «Псковитянка», «Майская ночь», «Млада», «Китеж». Оперы «годового календарного цикла»: «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством» («Кащей»). Оперы «славянского круга»: «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» (юг); «Псковитянка», «Садко», (север); «Снегурочка» (восток); «Млада» (северо-запад); «Сервилия», «Пан воевода» (запад). Оперы-сказки: «Снегурочка» (весенняя сказка), «Ночь перед Рождеством» (зимняя сказка, быль-колядка), «Сказка о царе Салтане» («чистая» сказка), «Кащей» (осенняя сказочка), «Золотой петушок» (сказка-сатира). Национальный оперный стиль и принципы

оперной драматургии Римского-Корсакова (от «Псковитянки» к «Садко» и «Китежу»). «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» - вершина и итог русской оперы.

Тема № 11. *Оперный театр П.И. Чайковского*

Оперы Чайковского в культурном контексте эпохи. Оперная эстетика. Сюжеты. Герои. Особенности драматургии. Стилль. «Пиковая дама» как вершина оперного творчества.

Тема № 12. *Русская симфоническая музыка*

Особенности развития инструментальной музыки в России. Симфонические жанровые и программные сочинения. Увертюра, фантазия, поэма. Симфония-драма и эпическая симфония. Симфоническое творчество П.И. Чайковского и А.П. Бородина

Тема № 13. *Русская камерно-инструментальная музыка*

Первые инструментальные ансамбли. М.И. Глинка. Рождение русского квартета. Квартеты П.И. Чайковского и А.П. Бородина. Камерноинструментальное творчество С.И. Танеева. Судьба фортепианного трио.

Тема № 14. *Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века*

Философия, поэзия, театр и изобразительное искусство Серебряного века. Течения и направления. Символизм и стилль модерн. Русская музыка Серебряного века. Композиторы. Жанры. Стили. Одночастные сочинения. А.К. Лядов. С.В. Рахманинов. Симфония в творчестве А.К. Глазунова, С.И. Танеева и С.В. Рахманинова. Симфонии и симфонические поэмы А.Н. Скрябина. История фортепианной музыки в России и ее расцвет на рубеже XIX-XX веков. Фортепианная миниатюра и соната. Концерты для фортепиано с оркестром. А.Н. Скрябин. С.В. Рахманинов. Н.К. Метнер.

Тема № 15. *Русский балет*

История русского балетного театра. Балеты XIX века. П.И. Чайковский и А.К. Глазунов. Балетная реформа начала XX века. Русские сезоны в Париже. Роль С. Дягилева. Балеты И.Ф. Стравинского.

Тема № 16. *Обзор музыки начала XX века*

Многоукладность русской культуры. «Русский культурный ренессанс» (Н. Бердяев). Динамика «переходного типа культуры» (Т. Левая). Обилие художественных направлений: футуристы, символисты и др. Манифесты, декларации как отражение новых художественных процессов. Символизм как «миропонимание». Влияние символизма на творчество Рахманинова, раннего Мясковского. «Мирискусники», их эстетические взгляды. С. Дягилев и его театрально-антрепризная деятельность: исторические концерты, «Парижские сезоны». Фигура И. Стравинского и значение его раннего творчества.

Отечественная музыка XX века

Тема № 17. Государственное музыкальное строительство (1917-1921)

Идеи государственного музыкального строительства в первые годы после Октября. Первые декреты советской власти. Наркомпрос и его работа (А.В. Луначарский). Новые художественные формы: массовые зрелища.

Тема № 18. Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАМП, АСМ)

Художественные организации: пролеткульт, РАМП, АСМ, их эстетическая и политическая платформа. АГИТПРОМ и его просветительская деятельность. Развиваемые жанры: маскультура, хоровое дело (РАМП), инструментальная музыка (АСМ). Обострение борьбы между основными художественными направлениями к концу 1920-х годов. Создание художественно-творческих союзов (1932).

Тема № 19. Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития

Общественное и гражданственное значение театра в первые годы после Октября. В. Мейерхольд: «Театр Октября», основные жанры. Новаторские принципы «театра Мейерхольда», их влияние на развитие музыкального театра: Шостакович – «Нос», Прокофьев – «Любовь к трем апельсинам». Монтажные принципы драматургии, значение гротеска и «театра масок».

Тема № 20. Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок»

С. Прокофьев и его отношение к оперной классике. Ранние оперы «Игрок» - первая опера на сюжет Достоевского. Драматургия: значение финальных кульминаций. Построение и структура сцены в игорном доме. Музыкальные образы. Стилистика - особенности музыкального языка: «опера на тубах» (Асафьев).

Тема № 21. Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева

История создания и сценическая судьба. О романе В. Брюсова. Центральное значение образа Ренаты. Стилистика оперы, в частности, роль лейтмотивов.

Тема № 22. Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития

Отечественная симфония 1920-х годов в общеевропейском процессе. Судьба жанра «большой симфонии». Формирование симфонизма Н. Мясковского и Дм. Шостаковича. Связь симфонии с «эстетикой факта» (симфонии № 2 и № 3 Шостаковича). Особенности симфонизма Прокофьева. Разнонаправленность в развитии раннего симфонизма: а) классицистская линия; б) «скифство» в контексте развития традиций русского эпического симфонизма; в) симфония - инструментальная драма.

Тема № 23. Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов

Процессы стабилизации в советском искусстве 1930-х годов. Создание классических произведений в отечественной культуре: архитектура и градостроительство, литература и поэзия, кинематограф.

Тема № 24. Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг.

Отражение в кантатно-ораториальном творчестве исторической темы: С. Прокофьев, Шапорин, М. Коваль. Модели эпического и лирического: характеристика музыкального языка - кантаты Прокофьева, симфонии-кантаты Шапорина, оратории Ковалья.

Тема № 25. Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции развития

Симфонические средства современной тематики (А. Книппер, М. Штейнберг, В. Щербачев). Особенности симфонизма Мясковского и Шостаковича данного периода творчества. Тема № 48. Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии (2 часа лекционных занятий) Дискуссии о песенной опере в 1930-е годы. «Тихий Дон» И. Держинского как образец песенной оперы: драматургия, образы, стиль. Опера Шостаковича «Катерина Измайлова» трагедия-сатира. Лесков и Шостакович. Драматургия, центральный образ. Судьба оперы: создание двух редакций, их различие.

Тема № 26. Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов

Значение жанра инструментального концерта в творчестве С. Прокофьева. Концерт Шостаковича для фортепиано № 1 как образец полистилистики. Динамический профиль концерта.

Тема № 27. Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны. Масскультура. Симфонии военных лет

Соотношение музыкальных жанров в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационные жанры: песня. Особенности симфоний военных лет: характер программности, динамика, центральная идея – конфликт добра и зла, интерпретация образа врага.

Тема № 28. Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианная соната)

Инструментальный ансамбль как углубленно-психологический жанр: Шостакович (фортепианное трио). Классцистские традиции: струнные квартеты Шостаковича. «Большие сонаты» Прокофьева для фортепиано и их значение. Камерный ансамбль и фольклор (квартет № 2 С. Прокофьева).

Тема № 29. Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956). Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях

Общественно-музыкальные процессы первого послевоенного десятилетия. Политизация в искусстве. Постановления ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 и его пагубное воздействие на развитие музыкального творчества.

Тема № 30. Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский)

Развитие лирико-психологического симфонизма в позднем творчестве Прокофьева, Мясковского. Отзвуки военных лет. Новые стилевые черты в симфониях Шостаковича.

Тема № 31. Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве

1957-1967 гг. – эпоха общественного перелома. Революционные процессы в развитии музыкального творчества. Восстановление множественности творческих направлений. «Новая фольклорная волна». Симфонизм 1960-х годов и его основные черты: «симфонические искания». Отражение в поздних симфониях Шостаковича новых стилевых черт: значение программности – музыка и слово; жанровые модели – вокальная симфония, внутренняя программность. Особенности циклов, сфера медитации, ее значение. Струнные квартеты Шостаковича в поздний период творчества, их роль в развитии стиля. Разнообразие циклов, применения двенадцатитоновости, значение сонорики, особенности «выписанной» алеаторики. Общее углубление трагедийности, роль медитативности.

Тема № 32. Русская музыка на современном этапе: эстетика, жанры, стиль.

Плюралистические основы современного музыкального творчества. Особенности симфонической и камерно-инструментальной музыки. Смешанные жанры, их преобладающая роль в творчестве: опера-оратория, опера-балет и т.д. Расширение возможностей оркестра: роль ударных и т.д. Влияние рок-музыки, масскультуры на музыку академического направления.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению очередного семестра. Экзамены проводятся в устной форме.

Текущий контроль, в зависимости от преподавателя и семестра обучения, проходит в форме контрольной работы, музыкальной викторины или семинара. Преподаватель вправе применять для проведения промежуточной и итоговой аттестации модульно-рейтинговую систему, предварительно информируя студентов о принципах данной системы и обеспечивая систематическую информацию студенческого контингента о рейтинге текущей успеваемости.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электроннобиблиотечной системе,

содержащей издания учебной, учебно-методической и нотной литературы по изучаемой дисциплине. Студенты должны быть обеспечены индивидуальным доступом к фономатериалу.

а) Основная литература

Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.

1. История русской музыки в нотных образцах. В 3-х томах / Ред. Л. Гинзбург. тт. 1-3. М., 1968-1970.
2. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 1-12. М., 1972-1988.
3. Русское хоровое многоголосие XVII-XVIII веков. Хрестоматия / Сост. Н.В. Заболотная. М., 1993.
4. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1968.
5. Дилецкий Н. Хоровые произведения / Ред. Н.А. Герасимова-Персидская. Киев, 1981.
6. Димитрий Ростовский. Рождественская драма, или Ростовское действо. / Изд. в реконструкции Е.М. Левашева. М., 1989.
7. Алексеева Г.В. Византийско-русская певческая палеография. СПб., 2007.
8. Асафьев Б. Русская музыка. XIX – начало XX века. Л., 1968.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
10. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006.
11. Гарднер И.А. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. тт. 1-2. New-York, 1978, 1982; Сергиев Посад, 1999.
12. Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.
13. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века: встреча двух эпох. М., 1994.
14. Герцман Е.В. Византийское музыкальное мышление. Л., 1988.
15. Гордеева Е.М. Композиторы «Могучей кучки». М., 1985.
16. Гречанинов А.Т. Моя жизнь. СПб., 2009.
17. Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий В.В. Протопопова. М., 1979. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7).
18. Доброхотов Б.В. Александр Алябьев: Творческий путь. М., 1966.
19. Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., 1985.
20. Зайцева Т. Милий Балакирев. Истоки. СПб., 2000.
21. Зверева С. Александр Кастальский: идеи, творчество, судьба... М., 1999.
22. История русской музыки в 10 томах. тт. 1-10. М., 1983-2004.
23. История русской музыки. Вып. 1 / Авт. О. Левашева, Ю. Келдыш, А. Кандинский. М., 1980.
24. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1 / Авт. Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский. М., 2009.
25. Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978.
26. Левашова О. М.И. Глинка: в 2-х т. М., 1987-1988.

27. Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. В 2-х томах. М., 1952-1953.
28. М.А. Балакирев: Личность. Традиции. Современники / Ред.-сост. Т.А. Зайцева. СПб., 2004.
29. Музыкальная энциклопедия. тт. 1-6 / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
30. О Глинке (к 200-летию со дня рождения). Сборник статей. М., 2005.
31. Оперы Н.А. Римского-Корсакова: Путеводитель. М., 1976.
32. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX - начала XX века. М., 1982.
33. Паисов Ю. Александр Гречанинов. Жизнь и творчество. М., 2004.
34. Плотникова Н. Русская духовная музыка XIX - начала XX века: страницы истории. М., 2007.
35. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты Российского государства XVI-XVII веков: государевы певчие дьяки и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Челябинск, 1991.
36. Рахманова М.П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1993.
37. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955.
38. Розанова Ю. История русской музыки. т. 2, кн. 3. Чайковский. М., 1981.
39. Русская музыка в документах и материалах. тт. 1-7. М., 1998-2012.
40. Соловцов А. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1984.
41. Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. Л., 1972.
42. Федор Крестьянин. Стихиры. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий М.В. Бражникова. М., 1974. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 3)
43. Фесечко Т. Иван Хандошкин. Л., 1972.
44. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. т. 1. Вып. 1-2. М., Л., 1928.
45. Христофор. Ключ знаменной. 1604. Публикация, перевод, исследование и комментарий М.В. Бражникова и Г.А. Никишова. М., 1983. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 9).
46. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
47. Ширинян Р.К. Эволюция оперного творчества Мусоргского. М., 1977.

Отечественная музыка XX века.

1. История современной отечественной музыки: учебник для студентов музыкальных вузов. Вып. 1, 2, 3. Ред. Е.М. Тараканов - 1, 2. М., 1995, 1999. Ред. Е.Б. Долинская - 3. М., 2001.
2. Современная отечественная музыкальная литература. Вып. 1, 2. Ред.-сост. Е.Е. Дурандина. М., 2005, 2007.
3. Степанов О. «Театр масок в опере Прокофьева "Любовь к трем апельсинам"».
4. Савкина Н. С.С. Прокофьев. М., 1982.
5. Сабинина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
6. Иконников А. Художник наших дней Н.Я. Мясковский. М., 1982.
7. Музыка XX века: очерки. Ч. 2, кн. 3, М., 1980. сс. 124-152.
8. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001

9. Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1953.
10. Дельсон Ф. Фортепианные концерты С. Прокофьева. М., 1961.
11. Хубов Г. Арам Хачатурян. М., 1967.
12. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М., 1966.
13. Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
14. Музыкальный мир Георгия Свиридова: сб. статей. // Сост. А. Белоненко. М., 1990.
15. Масловская Т. Георгий Свиридов и история отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2005.
16. Арановский М., Симфонические писания. М., 1979.
17. Григорьева Г. Русская хоровая музыка 1970-1980-х годов. М., 1991.
18. Русская музыка и XX век. // сб. статей и материалов под ред. А. Арановского. М., 1997.
19. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М., 1974.
20. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990.
21. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Магнитогорск, 2000.
22. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
23. Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина. М., 1980.
24. Холопова В. Путь по центру: Композитор Родион Щедрин. М., 2000.

б) Дополнительная литература

Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.

1. А.Н. Скрябин в пространствах культуры XX в. М., 2009.
2. Асафьев Б. Симфонические этюды. М., 2008.
3. Баева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. М., 2009.
4. Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой панихиды). Вып. 1. Великая панихида знаменного распева; Вып. 2. Русское безлинейное многоголосие. М., 2005.
5. Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972.
6. Бражников М.В. Статьи о древнерусской музыке. Л., 1975.
7. Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева Л., 1984.
8. Вознесенский И.И. О пении в православных церквях Греческого Востока с древнейших до новых времен, Ч. 1, 2. Кострома, 1895-1896.
9. Вознесенский И.И., прот. Осмогласные распевы трех последних веков Православной Русской Церкви. Вып. 1 Киевский распев, К., 1888, М. - Лейпциг, 1898, Вып. 2 Болгарский распев, К., 1891, Вып. 3 Греческий распев в России. Киев, 1893.
10. Воспоминания о Рахманинове. Вып. 1-2. М., 1988. 211
11. Воспоминания о серебряном веке. Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1993.
12. Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. Л., 1961.
13. Гимнология. Вып. 1-5 / Материалы международных конференций. МГК им. П.И. Чайковского, М., 2000-2008.
14. Греко-русские певческие параллели: Сб. научн. трудов по материалам «Бражниковских чтений» / Сост. и науч. ред А.Н. Кручинина

- и Н.В. Рамазанова. М.-СПб., 2008. 15. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М., 2002.
16. Гусева А.Н. Православный звон: опыт музыкально-акустического исследования. М., 2010. 17. Гусейнова З.М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII века. СПб., 2008. 18. Ефимова И.Е., Шиндин Б.А. Демественный распев: Монодия и многоголосие. Новосибир., 1991. 19. Заболотная Н.В. Музыкальная культура Древней Руси в певческих рукописях XI-XIV веков. Учебное пособие для муз. вузов. М., 2004. 20. Звуковое пространство православной культуры. Сб. трудов. Вып. 173 / РАМ им. Гнесиных. М., 2008. 21. Ковалев М. Бортнянский (серия ЖЗЛ, вып. 748 (741)). М., 1998. 22. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991. 23. Мифы и Миры Александра Глазунова. Сб. ст. СПб., 2002. 24. Михайлов М. А.К. Лядов. Л., 1985.
25. Мусоргский М.П. Письма и документы. М., Л., 1932.
26. Музыкальная культура Православного мира. Традиция, теория, практика / Материалы межд. конф. / РАМ им. Гнесиных. М., 1994.
27. Музыкальная культура Средневековья / Материалы межд. конф. / МГК им. П.И. Чайковского. Вып. 1-2. М., 1990-1991.
28. Новое о Рахманинове. М., 2006.
29. Н.К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1981.
30. Православная энциклопедия. тт. 1-30. [Электронный ресурс] / Под. ред. Патр. Моск. и всея Руси Кирилла: <http://www.pravenc.ru>.
31. Преображенский А.В. Культурная музыка в России. Л., 1924.
32. Преображенский А.В. Греко-русские певческие параллели XI-XII вв. Л.
33. Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Сб. ст. Л., 1979.
34. Протопопов В.В. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989.
35. Разумовский Д.В. Свящ. церковное пение в России. Вып. 1-3. М., 1867-1869.
36. Рамазанова Н.В. Московское царство в церковно-певческом искусстве ХVIХХVII веков. СПб., 2004.
37. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл. Т.Ю. Масловской. М., 2004. 38. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2002.
39. Сабанеев Л. Воспоминание о Танеёве. М., 2003.
40. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001.
41. Сарябьянов Д.В. Модерн: История стиля. М., 2001.
42. Скребков С.С. Русская хоровая музыка ХVII-ХVIII веков. М., 1969.
43. Скрябин А.Н. Письма. М., 2006. 44. Серегина Н.С. Песнопения русским святым. СПб., 1994.
45. Сохор А. Бородин: жизнь, деятельность, музыкальное творчество. Л., 1965.
46. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.
47. Стравинский И.Ф. Статьи. Воспоминания. М., 1985.
48. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
49. Чайковский: Новые документы и материалы. СПб., 2003.
50. Шабшаевич Е. Музыкальная жизнь Москвы ХIХ столетия и ее отражение в концертной фортепианной практике. М., 2011.
51. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1981.

Отечественная музыка XX века.

1. Бронфин Е. Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия. Л., 1964.
2. Румянцев С. Коммунистические колокола. // Сов. музыка., 1984, № 11.
3. Мосолов А. Статьи и воспоминания. М., 1996.
4. Попов Г. Из литературного наследия. М., 1986.
5. Щербачев В. Статьи. Материалы. Письма. Л., 1985.
6. Нестьев И. Из истории русского советского авангарда. // Сов. музыка., 1991, № 1.
7. Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М., 1979.
8. Бретаницкая А. «Нос» Д.Д. Шостаковича. М., 1983.
9. Степанов О. «Театр масок» в опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». М., 1972.
10. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
11. Енукидзе Н. Оперная пародия и русский музыкальный театр 20-30-х годов. // Шостаковичу посвящается: Сб. статей., М., 1997.
12. Тараканова Е. «Нос» Шостаковича и авангардные художественные направления начала XX века. // Шостаковичу посвящается. М., 1997.
13. Сабанеев Л. Воспоминания о России. Классика-XXI. М., 2004.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Сольфеджио

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель курса сольфеджио – развитие профессионального музыкального слуха, воспитание профессиональной слуховой культуры. Умение грамотно и быстро освоить нотный текст любого стиля, любого уровня сложности требует от выпускника консерватории обширного комплекса слуховых, интонационных, аналитических навыков.

Задачи курса

- развитие интонационно-ритмических навыков, необходимых для усвоения концертного и оперного репертуара;
- совершенствование навыков ансамблевого пения;
- развитие навыка пения с собственным аккомпанементом, необходимого для более качественной самостоятельной подготовки репертуара;
- расширение музыкально-слухового «лексикона» (знакомство с оригинальными интонационными, гармоническими, ритмическими, фактурными явлениями в творчестве композиторов разных эпох);
- формирование опыта стилового слышания;
- аналитически-слуховая, интонационная подготовка к работе над сочинениями композиторов XX-XXI веков.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.

<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
--	---

V. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-2 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	1,3	-

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Аналитически-слуховое, интонационное освоение гармонии, мелодики, ритмики эпохи классицизма и романтизма.

Повторение материала, пройденного в училище; закрепление имеющихся навыков. Активная работа с языковыми элементами музыки Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шопена, Шуберта, Шумана - в форме анализа, пения, записи диктанта.

Гармония: особое внимание к трём видам минора и мажора, эллипсисам, фригийскому обороту, Π_7 и его обращениям. *Мелодика:* особое внимание к неаккордовым звукам, скачкам на большие интервалы (в том числе – больше октавы), движению по звукам аккордов. *Ритмика:* особое внимание к внутритактовым и междутактовым синкопам, затакту, к ритмическим рисункам в размере 6/8.

Тема 2. Ключи До.

Работа с номерами из сборника А. Агажанова и Д. Блюма. Работа с сочинениями для *альта* и *виолончели* соло, с фрагментами из сочинений крупной формы. Работа с изданиями партитур, в которых хоровые партии и партии солистов выписаны в ключах До. Примерный репертуар: музыка эпохи Возрождения (выборочно); Бах, Месса си минор, кантаты, хоралы; Моцарт, Реквием; канты петровской эпохи (см. сб.: «Канты времени Петра Великого и начальной поры Петербурга»); Шуберт, Месса Соль мажор.

Важнейшие задачи: преодоление инерции восприятия нотного текста, активизация осознанного подхода к исполнению, подготовка к восприятию многострочной записи.

Тема 3. Работа с партитурами для струнного квартета

Квартетная партитура как многострочная запись, объединяющая разные ключи. Ход работы: предварительный разбор партии *альта*, эпизодов из партии *виолончели*, записанных в теноровом ключе; «выборочное» многоголосие (комбинации двух, трёх партий); пение по «диагонали» - с переключением с партии на партию.

Важнейшие задачи: активизация внимания, формирование «цепкого» зрительного восприятия, знакомство с исполнительскими возможностями струнных инструментов, сравнение вокальных и инструментальных артикуляционных приёмов.

Тема 4. Артикуляционно-штриховые приёмы и интонация.

Связь звуковысотной точности интонации и качества выполнения авторских артикуляционно-штриховых указаний. Интонация-артикуляция-образ.

Примерный материал для работы: Беллини, Доницетти, канцоны, Верди, романсы; фрагменты из опер указанных авторов; Мусоргский, камерные вокальные сочинения и фрагменты опер.

Тема 5. Хроматизм и альтерация в одноголосии и многоголосии.

Аналитически-слуховая и интонационная работа с теоретическим материалом, пройденным в курсе гармонии.

Важнейшие задачи: оценка тонально ладового значения хроматизма и альтерации; внимание к характеру интонирования хроматических звуков в мелодии; ощущение вектора тяготения; понимание природы и значения альтерированных аккордов, выразительных возможностей хроматики.

Примерный материал для работы: Бах, темы фуг «ХТК», арии из Мессы си минор, Магнификат; Глинка, Фуга ля минор; Глинка, Вокализы; Шуберт, Вальс си минор, отдельные номера из «Прекрасной мельничихи»; Лист, песни («Лорелея», «Всюду тишина и покой» и др.); Чайковский, Ноктюрн до-диез минор, фрагменты из опер «Евгений Онегин» (Интродукция и Сцена с няней, эпизоды из Сцены письма) и «Пиковая дама» (Баллада Томского, Сцена грозы и др.).

Тема 6. Музыкальный синтаксис.

Важнейшие задачи: аналитически-слуховое освоение основных синтаксических единиц: мотив (субмотив), фраза, предложение, период; знакомство с понятием «строфа».

Примерный материал для работы: Бетховен, Соната для фортепиано №1, 1 часть, Соната №5, 1 часть, Соната №7, 2 часть; вокальный цикл «К далёкой возлюбленной»; Моцарт, фрагменты из оперы «Свадьба Фигаро» (первая ария Фигаро, Ария Керубино, первая ария Графини и др.); Рахманинов, романсы «Сон» («И у меня был край родной»), «Сирень», «Вчера мы встретились».

Тема 7. Работа в смешанных метрах (в сочетании с синкопами, паузами, особым делением длительностей).

Основные особенности работы: необходимость представить смешанный метр как сумму простых метров с нестабильной внутренней акцентностью; внимание к «безакцентной» пульсации (отстукивание, внутренний «метроном»).

Примерный материал для работы: обработки русских народных песен, нетрудные фортепианные сочинения Бартока («Микрокосмос»); примеры, приведённые в пособии Н. Качалиной («Сольфеджио», выпуск 2, раздел «Метроритм»)

Тема 8. Смешанные метры и переменность.

Важнейшие задачи: формирование навыка видеть и предслышать следующий такт, готовясь к смене метра; уметь сохранять общую единицу пульсации, если это соответствует тексту; уметь находить наименьшую долю тактирования, если основная метрическая доля нестабильна.

Примерный материал для работы: указанное пособие Н. Качалиной; отдельные ритмические упражнения из пособия М. Карасёвой «Современное сольфеджио» (Часть 2).

Тема 9. Развитие навыка чтения с листа в быстром темпе (мелкое дробление доли, синкопы, хроматизмы, скачки).

Важнейшие задачи: умение быстро и грамотно считывать графический образ текста; умение выполнить грамотный предварительный анализ, отметить потенциальные трудности, выбрать путь их преодоления; постепенная минимизация стрессового фактора.

Примерный материал для работы: Паганини, Вариации для скрипки и фортепиано Ля мажор, другие его сочинения для скрипки соло, скрипки в сопровождении фортепиано, гитары; Бах, отдельные прелюдии и темы фуг из «ХТК» (прелюдия до минор, fuga ми минор и др.); указанное пособие Н. Качалиной (часть 1, раздел «Хроматизм и альтерация»).

Тема 10. Интонационно-аналитическая работа над четырёхголосием аккордового склада.

Важнейшие задачи: понимание функционального значения аккордов, самой структуры аккорда, характера соединения аккордов, внимание к логике функционального и тонального движения; слуховое определение стилевой принадлежности аккорда, оборота.

Практические рекомендации: работе над четырёхголосием может предшествовать работа над трёхголосными кантами (см. сб.: «Канты времени Петра Великого и начальной поры Петербурга»)

Гармонический «репертуар», необходимый для освоения, соответствует учебной программе по гармонии, а именно: основные функции, побочные ступени (с указанием принадлежности к доминантовой или субдоминантовой группе), отклонения, модуляции в тональности первой степени родства, эллипсис.

Примерный материал для работы: инструктивные аккордовые цифровки, сочинённые педагогом; Е Артамонова, Сольфеджио, Вып.1 (Пособие по развитию гармонического слуха); Н. Скрипниченко. Многоголосное сольфеджио на основе джазовой гармонии; П. Сладков, Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио (В 2 частях); Д. Блюм, Гармоническое сольфеджио; Б. Алексеев, Гармоническое сольфеджио; Шуберт, Месса Соль мажор; Моцарт, хоры из опер; Чайковский, хоры а capella.

Тема 11. Развитие навыка ансамблевого чтения с листа четырёхголосия аккордового склада.

Особенности работы: необходимость предварительного анализа функций, тонального плана; постепенное «приближение» к четырёхголосию (пропевание одной партии всей группой, в то время как педагог играет остальные партии; пропевание двух, затем трёх партий в этих же условиях); постоянный слуховой контроль и оценка качества исполнения.

Примерный материал для работы – тот же, что в Теме 10.

Тема 12. Интонационно-аналитическая работа над аккордами группы двойной доминанты.

Важнейшие задачи: понимание функционального «происхождения» аккордов; выявление особого слухового «образа» аккордов данной функции.

Примерный материал для работы: Б. Алексеев, Гармоническое сольфеджио, раздел II (Двойная доминанта. Отклонения и модуляция в тональности диатонического родства); Чайковский, отдельные пьесы из «Вреён года»,

романсы, Сцена письма Татьяны из «Евгения Онегина», Сцена у Канавки (вторая ария Лизы) из «Пиковой дамы»; Бетховен, Соната для фортепиано №8, 1 часть.

Тема 13. Интонационно-аналитическое освоение альтерации в аккордах группы доминанты и двойной доминанты.

Важнейшие задачи: понимание «происхождения» альтерации и её значения; внимание к голосоведению, к соединению аккорда и его разрешения; выявление особого слухового «образа» альтерированных аккордов.

При изучении данной темы следует ограничиться лишь некоторыми альтерированными аккордами, к примеру: $D_{53}^{\#5}$, D_{64}^{b5} , $D_7^{\#5}$, D_7^{b5} , D_{43}^{b5} , $D^{b5\#5}$, $DD_{43}^{b5\#1}$ («ложный D_7 ») - в мажоре; D_{53}^{b5} , D_{64}^{b5} , D_7^{b5} , D_{43}^{b5} , $DDVII_{65}^{b3}$ («ложный D_7 ») – в миноре.

Примерный материал для работы: Д. Блюм, Гармоническое сольфеджио; Н. Скрипниченко, Многоголосное сольфеджио на основе джазовой гармонии; И. Дунаевский, песни; Римский-Корсаков, фрагменты из опер «Снегурочка», «Кашей Бессмертный»; Лист, Концерт для фортепиано с оркестром №2, тема вступления; Скрябин, некоторые из прелюдий ор. 11.

Тема 14. Интонационно-аналитическое освоение альтерации в аккордах субдоминантовой группы. Неаполитанский аккорд в различных вариантах, в различных синтаксических, фактурных условиях.

Важнейшие задачи: понимание ладовой природы альтерации; выявление особого слухового «образа» альтерированных аккордов субдоминантовой группы.

Аккордовый «репертуар» для освоения: N_6 , N_{53} , N_7 ; $II_{65}^{\#1}$ – только в мажоре.

Примерный материал для работы: Д. Блюм, Гармоническое сольфеджио; старинные итальянские арии; Шуберт, песня «Мельник и ручей» из «Прекрасной мельничихи», Кугие из Мессы Соль мажор.

Тема 15. Двуетерцовые аккорды: ознакомление.

Важнейшие задачи: понимание ладовой «двойственности» подобных аккордов; усвоение их интервальной структуры; выявление характерного звукового «образа».

Примерный материал для работы: Н. Скрипниченко, Многоголосное сольфеджио на основе джазовой гармонии; М. Карасёва, Современное сольфеджио, Части 1-3; Гершвин, песни, «Рапсодия в блюзовых тонах».

Тема 16. Аккорды нетерцового строения: ознакомление, опыт слухового анализа

Важнейшие задачи: слуховая адаптация к языковым элементам современной музыки; расширение слухового опыта; активизация музыкального восприятия.

Основной аккордовый репертуар: трёх-четырёхголосные квартаккорды, квинтаккорды; пентаккорды; кластеры.

Примерный материал для работы: М. Карасёва, Современное сольфеджио, Часть 1, раздел 1, главы 1, 4; Мусоргский, вокальный цикл «Без солнца»; Свиридов, отдельные хоровые и вокальные сочинения; Барток, отдельные пьесы из «Микрокосмоса»; Прокофьев, Детская музыка; Дебюсси, Детский уголок.

Тема 17. Модальность: ознакомление

Важнейшие задачи: выявление принципиальных отличий в организации модальности и тональности – в слуховой и вокальной практике; активизация музыкального восприятия.

Примерный материал для работы: Н. Качалина, Сольфеджио, выпуск 2 - Часть 1, Двухголосие, раздел «Особые трудности»; Часть 2, Трёхголосие, раздел «Особые трудности»); М. Карасёва, Современное сольфеджио, Часть 1, Тема 1; Свиридов, Курские песни; Дебюсси, Детский уголок.

Тема 18. Диатонические семиступенные лады. Симметричные лады. Некоторые смешанные лады: ознакомление

Важнейшие задачи: освоение нового интонационного материала; обогащение слухового опыта; преодоление инерции в восприятии и воспроизведении ладовой, интервальной организации мелодической линии и вертикали.

Примерный материал для работы: М. Карасёва, Современное сольфеджио, Часть 1, Тема 1; Н. Качалина, Сольфеджио, выпуск 2 - Часть 1, Двухголосие, раздел «Особые трудности»; Часть 2, Трёхголосие, раздел «Особые трудности»); Свиридов, некоторые хоровые произведения; Барток, отдельные пьесы из «Микрокосмоса» и «Дуэтов для 2 скрипок».

Тема 19. Интонационно-аналитическое освоение расширенной тональности (новой хроматической тональности).

Важнейшие задачи: формирование навыка самостоятельного анализа вокальных сочинений, написанных в расширенной тональности (выявление точек-опор и т. д.); навык чёткого интервального интонирования и ощущения ладовой организации мелодии в условиях «диссонантного» аккомпанемента, плотной фактуры.

Примерный материал для работы: М. Карасёва, Современное сольфеджио, Часть 1, Обобщающие упражнения; Часть 2, Темы 3-4 (отдельные примеры); Б. Алексеев, Этюды по сольфеджио; Прокофьев, Пять стихотворений А. Ахматовой, Гадкий утёнок, В твою светлицу..., сцена в Отрадном из оперы «Война и мир»; Бриттен, цикл «Эхо поэта», сольные эпизоды из «Военного Реквиема»; Шостакович, сцены из оперы «Катерина Измайлова».

Тема 20. Работа над полифоническим двух-, трёхголосием

Важнейшие задачи: формирование представлений об имитационной технике, простом и сложном контрапункте; формирование аналитического подхода к работе над полифоническими вокальными ансамблями; активизация слухового контроля – одновременно в двух «проекциях»: горизонтальной и вертикальной; подготовка к курсу «полифоническое сольфеджио».

Примерный материал для работы: Е. Леонова, Полифоническое сольфеджио; Н. Качалина, Сольфеджио, выпуск 2 (Двухголосие. Трёхголосие); Бах, Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах, некоторые инвенции, ансамблевые номера из «Магнификат» и «Кофейной кантаты»; Дуранте, Камерные дуэты.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формами промежуточного контроля является проверка качества освоения материала в ходе уроков – в форме индивидуальных устных ответов, выполнения

письменных работ (диктантов, построений), показа самостоятельных/домашних заданий.

Формы итогового контроля – контрольные уроки, которые проводятся в конце первого и второго семестров, и экзамен проводится в конце третьего семестра.

Контрольные уроки предполагают выполнение списка заданий. В качестве дополнительных критериев оценки работы за семестр студентам предлагается выполнить контрольный слуховой анализ и написать контрольный диктант (в случае, к примеру, если аудиторная и самостоятельная работа студента была несистематичной).

Для сдачи зачета студентам так же необходимо выполнить список заданий, в который включены - в качестве обязательных условий – написание одно- и двухголосных диктантов и выполнение слухового анализа. При выставлении оценки целесообразно учитывать качество работы студента на протяжении всех шести семестров изучения курса сольфеджио.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА, ЗИМНЯЯ СЕССИЯ (1 семестр)

1. Построить и спеть десять интервальных и пять аккордовых цепочек (в течение семестра)
2. Прочитать с листа фрагмент вокального произведения (примерный уровень трудности – романсы, вокализы и оперные арии М. Глинки)
3. Выучить вокальное произведение высокой степени сложности – по указанию педагога:

Примерный уровень трудности:

Стравинский, Незабудочка-цветочек (сопрано)

Берг, Соловей (сопрано)

Вагнер, Грёзы или Ангел из цикла «Пять стихотворения Матильды Везендонк»

Свиридов, В том краю из «Поэмы на стихи С. Есенина» (соло тенора)

Шостакович, День встречи из цикла «Пять романсов на стихи Е. Долматовского для баса в сопровождении фортепиано»

4. Исполнить с инструментом две пьесы из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» (по собственному выбору): один голос – петь, другой – играть.
5. Спеть ансамбль: *Чайковский*, вокальный квартет «Ночь»

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА, ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ (2 семестр)

1. Построить и спеть десять интервальных и пять аккордовых цепочек (в течение семестра)
2. Спеть с собственным аккомпанементом произведение из репертуара по специальности.
3. *Бартók*, Микрокосмос – 5-7 двухголосных пьес по указанию педагога. Один голос играть, другой петь. Также уметь исполнить в дуэте.

4. Выучить вокальное произведение композитора XX века – по указанию педагога.

Примерный уровень трудности

Гаврилин, вокальный цикл «Времена года», для среднего голоса – любой номер

Стравинский, Песня Параши (Девичья песня) из оперы «Мавра»

Прокофьев, Обработки русских народных песен – любая на выбор

Прокофьев, «Песня про бобра» из кантаты «Иван Грозный»

5. Прочитать с листа фрагмент вокального произведения (примерный уровень трудности – романсы и песни Брамса)

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

1. Построить и спеть десять аккордовых цепочек - пять однотональных, пять модулирующих – в том числе, через энгармонизм аккорда (в течение семестра)

2. Выучить вокальное произведение композитора XX века – по указанию педагога

Примерный уровень трудности

Пуленк, опера «Голос человеческий» – развёрнутый фрагмент

Берг, Колыбельная Мари из оперы «Воцтек»

Десятников, опера «Бедная Лиза» – развёрнутое соло тенора

Тищенко, цикл «Дорога» (для меццо-сопрано) - номер по указанию педагога

Денисов, Горный путь (для баса)

1. *Онеггер*, Сонатина для двух скрипок, I часть (фрагмент) – один голос играть, другой петь.

2. Прочитать с листа «свою» (сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, бас) партию в оперной сцене. Время подготовки – 30 минут.

Примерный уровень трудности

Пуччини, Сцена Тоски и Скарпья из оперы «Тоска» (1 действие, «В капелле Аттаванти»)

Вагнер, Сцена Ортруды и Эльзы из оперы «Лоэнгрин» (2 действие)

3. Написать диктанты: одноголосный и двухголосный.

Примерный уровень трудности

а) Паганини, Кантабиле (партия скрипки, начальный период)

б) Бах, Менуэт Соль мажор из «Нотной тетради Анна Магдалены Бах»

4. Слуховой анализ: определить лад мелодии (лады народной музыки), назвать все интервалы в интервальной цепочке (цепочка играет в быстром темпе – дважды; интервалы даны в разных регистрах); короткую гармоническую последовательность (однотональную, но с отклонениями, с включением аккордов с побочными тонами, альтерацией).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио в ключах До. – М.: Музыка, 1969.

2. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио: Пособие по слуховому анализу. – М.: Музыка, 1966.
3. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1990. – 152 с.
4. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1991.
5. Артамонова Е. Сольфеджио. – Вып. 1: Пособие по развитию гармонического слуха. – М.: Музыка, 1988. – 160 с.
6. Глядешкина З. Слуховой анализ на уроках сольфеджио: Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки отечественных композиторов. – Изд. 2-е, доп. - М.: Издательский дом «Золотое руно», 2005. – 312 с.
7. Енилеева Л. Одноголосные диктанты. - СПб.: Композитор-СПб., 2005. – 76 с.
8. Карасёва М. Современное сольфеджио: В 3-х частях. – М.: Научно-творческий центр «Консерватория», 1996. – 103 с.; М.: Научно-творческий центр «Консерватория», 1996. – 72 с.; М.: Композитор, 2002. - 121 с.
9. Качалина Н. Сольфеджио. – Вып. 1 (Одноголосие). - Изд. 2-е. – М.: Музыка, 1988. – 112 с.
10. Качалина Н. Сольфеджио. – Вып. 2: Двухголосие и трёхголосие. – М.: Музыка, 2005. – 128 с.
11. Леонова Е. Полифоническое сольфеджио: Учебное пособие. – Л.: Музыка, 1990. – 65 с.
12. Скрипниченко Н. Многоголосное сольфеджио на основе джазовой гармонии (пособие для учащихся и студентов). — Магнитогорск, Магнитогорская государственная консерватория. 2004.
13. Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. – В 2-х частях. – М.: Музыка, 1994.
14. Сыров В. Мелодии для гармонизации и музыкальные диктанты. - Н. Новгород: Издательство ННГК (академии) им. Глинки, 2009. – 44 с.

б) Дополнительная литература

1. Карасёва М. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха: Современные и традиционные методики. – М.: Композитор, 2009. – 360 с.
2. Саркисова Р. Энгармоническая модуляция в слуховом анализе/Учебное пособие. – М.: Музыка, 1990.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Гармония

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель – воспитание высоко квалифицированных музыкантов. Ясное осознание значения всей совокупности выразительных средств, в том числе гармонических закономерностей произведения способствует пониманию авторского замысла и исполнительской интерпретации, выработке своего личного отношения к музыкальному произведению.

Задачи:

- пониманию выразительных и формообразующих свойств гармонии, ее связи с мелодией, метро-ритмом, фактурой, формой;
- усвоение роли гармонии в процессе становления и развития музыкальных стилей различных эпох;
- развитие гармонического слышания, умения охватить звуковую вертикаль, предслышания дальнейшего музыкального развития.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<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"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся

	<p>к различным гармоническим и полифоническим системам;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкальнотеоретические и музыкальноисторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернетресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без

	<p>предварительного прослушивания;</p> <ul style="list-style-type: none"> – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-2 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	1	3

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1. Введение. Основные проблемы гармонии. Функциональная логика и голосоведение.

Понятие гармонии как философской, эстетической и музыкальной категории. Специфика гармонии как звуковысотной организации музыки. Лад и функциональность. Аккорд. Виды гармонических оборотов. Голосоведение, функциональность, фонизм – их соотношение в различные периоды истории музыки. Выразительные и формообразующие свойства гармонии.

Тема 2. Трезвучие и его обращения. Типы аккордовых соединений.

Виды трезвучий и их функциональное значение. Обращение трезвучий. Особенности применения квартсектаккордов. Голосоведение и соединение аккордов в условиях хоральной фактуры (соединение аккордов секундового, терцового и квартового соотношений).

Тема 3. Септаккорд.

Доминантовый септаккорд, его обращения и разрешения. Доминантовый нонаккорд. Вводный септаккорд: малый и уменьшенный, обращение, разрешение. Соотношение с доминантсептаккордом в автентических оборотах. Септаккорд второй ступени, его обращения и разрешения. Применение в полных гармонических оборотах.

Тема 4. Типовые гармонические обороты: вспомогательные и проходящие обороты.

Вспомогательные и проходящие обороты: функциональное наполнение, голосоведение, место в форме. Типовые плагальные, автентические, полные функциональные вспомогательные и проходящие обороты.

Простой период из двух предложений: показ тональности, половинная и заключительная каденции, прерванная каденция как способ расширения периода.

Тема 5. Секвенции. Неаккордовые звуки.

Диатонические (тональные) и хроматические секвенции. Строение звеньев секвенции и интервал их перемещения. Значение секвенций в музыкальной форме. Секвенционное расширение периода.

Модулирующие секвенции.

Неаккордовые звуки: задержание, вспомогательные, предъемы.

Тема 6. Общая теория модуляций. Постепенная модуляция в первую, вторую и третью степени родства.

Понятие о модуляции. Модуляция и отклонение.

Виды модуляции: постепенная, энгармоническая, мелодическая, сопоставление. Дифференциация модуляций по степени удаленности от исходного тонального центра: первая, вторая, третья степени родства. Основные фактуры, влияющие на степень устойчивости последующей тональности: каденционное закрепление, временная продолжительность, ритмическое подчеркивание новой тоники.

Постепенная модуляция в тональности первой степени родства. Принципы выбора общего аккорда. Модулирующий аккорд. Каденция в заключительной тональности.

Постепенная модуляция в тональности второй степени родства. Общие и модулирующие аккорды.

Постепенная модуляция в тональности третьей степени родства. Модуляция в сторону бемолей (через гармоническую субдоминанту мажора) и в сторону диэзов

(через гармоническую доминанту минора). Особенности построения модуляционного плана при отсутствии общего трезвучия у исходной и конечной тональностей.

Тема 7. Музыкальная фактура. Органный пункт.

Монодия, Гетерофония. Полифония. Гомофонно-гармонический склад. Типичные примеры фактуры, выдержанной в том или ином складе; смешение различных принципов изложения. Гармоническая фигурация как прием орнаментированного изложения гармонии.

Мелодическая фигурация. Виды неаккордовых звуков: задержание, проходящий, вспомогательный, предъём. Запаздывающее разрешение неаккордовых звуков. Характерные интонационные обороты, связанные с различными видами неаккордовых звуков. Образование на основе мелодической фигурации проходящих и вспомогательных аккордов.

Функциональные виды органного пункта и их роль в музыкальной форме. Начальные и заключительные тонические органые пункты. Доминантовый органый пункт в средних частях произведений, перед репризой, перед появлением новой темы.

Двойной органый пункт. Субдоминантовые и медиантовые органые пункты в музыке русских классиков. Фигурированный органый пункт.

Тема 8. Альтерация аккордов S-вой группы

Специфика ладовой альтерации. Различие альтерации и хроматизма. Мелодическое происхождение ладовой альтерации и особый колорит альтерированных аккордов.

Альтерация ступеней в мажоре и в миноре. Альтерированные аккорды субдоминантовой группы.

Тема 9. Альтерация аккордов D-вой группы.

Место альтерированных аккордов в разделах формы, типичные обороты с альтерированными доминантами. Альтерированные аккорды с увеличенной секстой.

Тема 10. Энгармоническая модуляция.

Сущность энгармонизма. Изменение интервальной структуры аккорда как основной признак энгармонической модуляции. Колористическое значение энгармонической модуляции.

Модуляция через энгармонизм уменьшенного вводного септаккорда.

Модуляция через энгармонизм доминантсептаккорда.

Модуляция через энгармонизм увеличенного трезвучия.

Тема 11. Эллипсис.

Эллипсис как замена ожидаемого аккорда. Характеристика заменяемого и заменяющего аккордов. Выразительное значение эллипсиса и область его применения в музыкальной форме.

Тема 12. Мелодическая модуляция. Сопоставление тональностей.

Мелодическая связь аккордов. Особая роль крайних голосов (баса и сопрано), мелодически направляющих гармоническое движение. Хроматизм и эллипсис как сопутствующие признаки мелодической модуляции.

Сопоставление тональностей на грани разделов музыкальной формы. Отсутствие общего аккорда (или второстепенность его значения) при сопоставлении тональностей. Виды гармонических сопоставлений и их особая красочность.

Тема 13. *Мажоро-минорные системы.*

Мажоро-минорные системы как один из путей образования новых ладовых структур и расширения выразительных возможностей гармонии.

Специфика мажоро-минорных систем: одноименных, параллельных, одноименно-параллельных, однотерцовых.

Виды и выразительные особенности мажоро-минорных модуляций.

Тема 14. *Ладовые системы современной музыки.*

Неомодальность XIX-XX веков. Виды модальных ладов. Диатонические и условно диатонические лады. Миксодиатоника (Ю.Холопов). Симметричные лады (целотонный, уменьшенный, увеличенный, тритоновые – дважды-лады). Полимодальность. Типы письма, характерные для модальной гармонии (линейное и аккордовое).

Принципы расширения тональности. Движение к новой тональности XX века. Хроматическая система и ее аккордово-функциональные ресурсы. Атональность.

Тема 15. *Аккордика современной музыки.*

Свободное применение диссонанса. Сложная тоника как центр системы. Градации диссонантности аккорда. Моноаккорды и полиаккорды. Линейные аккорды.

Полиаккордика и полиладовость.

Додекафонная техника и 12-ти звуковые аккорды. Серийная гармония.

Сонорная гармония (колористика, сонорика, сонористика). Кластер.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

Тема 1. *Тональность и модальность.*

Основные признаки модальной ладовой системы (ретроспективное осознание лада, децентрализация, амбитус, финалис и реперкусс). Автентические и плагальные лады.

Основные признаки тональной системы (централизация, функциональная ясность).

Тема 2. *Модальность в русской музыке XV-XVII веков.*

Ладовая организация знаменного распева. Обиходный звукоряд и его основные характеристики: 4 согласия, амбитус песнопения, соотношение строчных окончаний (реперкусс) с конечным тоном (финалисом). Осмогласие как система мелодических формул-попевок.

Тема 3. Модальные ладовые системы Средневековья и Возрождения.

Средневековая ладовая система западноевропейской монодии. Виды ладов и их параметры (амбитус, финалис, реперкусса). Особенности раннего многоголосия. Органум. Гиммель и фобурдон. Появление вводнотоновых тяготений. Готическая каденция как предвестник автентического оборота.

Хоровая культура эпохи Возрождения. Типы созвучий, особая роль трезвучия. Зарождение гармонической функциональности в недрах модальной системы.

Тема 4. Гармония эпохи барокко.

Формирование централизованной тональности при сохранении влияния признаков модальности. Соотношение мелодико-полифонического и гомофонно-гармонического начал в музыкальной ткани. Цифрованный бас как структурно-организующее начало гармонической вертикали в ансамблевой музыке эпохи барокко. Виды аккордов.

Тонально-гармоническое развитие в старинных формах.

Тема 5. Гармония венского классицизма.

Централизация тональности. Характеристика тональных функций. Основные аккордовые средства и обороты.

Систематика тонального родства. Виды модуляций.

Мажоро-минорные системы и область их применения.

Формообразующая роль гармонии. Тональные планы и их драматургическое значение. Типизация тонально-гармонического строения в классических формах.

Тема 6. Гармония романтизма.

Эволюция тональности и функциональной системы. Индивидуализация гармонических средств в связи с расширением образной сферы музыки.

Принципы расширения тональности в музыке композиторов-романтиков (альтерация, побочные S и D, ладовый синтез). Строение аккордов. Формообразующая и выразительная роль гармонии.

Тема 7. Гармония русской композиторской школы.

Влияние европейской гармонии и закономерностей народно-песенного искусства. Особая роль плагальности.

Тема 8. Гармония XX века.

Новые черты гармонии (12-ступенность ладов, эмансипация диссонанса, перерождение функциональных отношений аккордов).

Политональность. Атональность. Додекафонная техника. Сонорная гармония. Неомодальность. Гармония в джазе.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

На каждом занятии производится проверка выполненных дома письменных гармонизаций, гармонического анализа и игры модуляций или цифровок (гармонических последовательностей).

В конце первого и второго семестров проводится контрольный урок и зачет. Он включает выполнение письменной работы – решение задачи на пройденные темы, игру:

- в конце первого семестра: постепенной модуляции во 2 или 3 степень родства, типовых оборотов в заданных тональностях.

- в конце второго семестра: энгармонической модуляции в двухчастной репризной форме с использованием отклонений, аккордов мажоро-минора, эллипсиса.

Гармонический анализ произведений барокко, венского классицизма или раннего романтизма.

По окончании третьего семестра проводится экзамен в письменной и устной форме.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Письменный экзамен представляет собой выполнение в классе работы по гармонизации данного верхнего голоса. Задача включает постепенную или энгармоническую модуляции. Объем задачи и степень трудности примерно соответствуют задаче №1 из задания № 843 в Учебнике гармонии И.Дубовского, С.Евсеева, И.Способина, В.Соколова. На решение задачи отводится два академических часа.

Устный экзамен включает четыре вопроса (на подготовку дается 60 минут):

1. Игра модуляций - постепенной и энгармонической во вторую или третью степени родства.
2. Построение и разрешение двух аккордов из числа пройденных в курсе гармонии.
3. Игру с листа кратких постепенных модуляций.
4. Гармонический анализ.

Во время устного экзамена могут быть заданы вопросы из теоретического и исторического разделов курса, главным образом, в связи с анализируемым сочинением.

Примерные задания для гармонического анализа:

- Ф. Шопен, пьесы из сборников «Прелюдии», «Ноктюрны»
- А. Скрябин, «Прелюдии»
- Р.М.Глиэр Концерт для голоса с оркестром, 1 часть, связующая партия.
- Н.А.Римский-Корсаков «Редает облаков...» (1 куплет).
- Ф.Лист «Радость и горе» (1 часть).
- «О, если есть пышный луг» (1 куплет).
- М.И.Глинка «Как сладко с тобою мне быть» (1 куплет).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Дубовский И.И., Евсеев С.В., Способин И.В., Соколов В.В. Учебник гармонии. – М., 1965, 2001.
2. Слонимская Р.Н. Анализ гармонических стилей. – СПб., 2004.
3. Холопов Ю.Н. Гармонический анализ. – М., 2001.
4. Цендровский В.М. Гармония в звуковысотной организации музыки. – Н.Новгород, 2004.

б) Дополнительная литература:

1. Бершадская Т.С. Гармония как элемент музыкальной системы. – СПб., 1997
2. Бершадская Т.С. Нетрадиционные формы письменных работ в консерваториях. – Л., 1982.
3. Берков В.О. Пособие по гармоническому анализу (образцы советской музыки в некоторых разделах курса гармонии). – Л., 1965.
4. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии. – М., 2000.
5. Скребкова О.Л., Скребков С.С. Хрестоматия по гармоническому анализу

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Полифония

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является постижение принципов полифонического мышления в их историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности - исполнительской, педагогической, организационно-творческой, воспитание навыков свободной ориентации в системе полифонических стилей и жанров, в том числе инструментальной музыки разных периодов музыкальной истории – от эпохи Средневековья и вплоть до XXI века, развитие компетентного представления о форме и композиционно-технических деталях полифонического сочинения, аутентичного подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных произведений.

Задачи дисциплины:

- знакомство с исторически сложившейся системой полифонических стилей и жанров, изучение композиционно контрапунктических и жанровых особенностей исполнительского репертуара, представленного инструментальными полифоническими сочинениями русской и зарубежной классики;
- знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке XX – XXI веков;
- овладение специальной терминологией и методами теоретического обобщения материала;
- ориентация в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине;
- овладение элементами письма - основными видами контрапунктической техники;
- практическое освоение материала в форме собственного сочинения в заданном стиле и жанре.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций

<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"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкальнотеоретические и музыкальноисторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернетресурсами по проблематике дисциплины;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа

	<p>музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;</p> <p>– навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.</p>
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 3 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	6	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение

Цели и задачи курса. Стороны изучения предмета. Виды практических работ. Структура курса.

Музыкальная ткань и фактура. Одноголосная и многоголосная фактура, виды многоголосной фактуры. Определение понятия полифонии, контрапункта. Вопрос о природе и специфике полифонического мышления. Виды полифонии. Основные периоды развития полифонии. 3 основных периода расцвета полифонии.

Раздел I. Строгий стиль

Тема 2. Строгий стиль.

Сочинение одноголосных мелодий строгого стиля

Общие проблемы полифонической мелодики. Понятия мелодия, мелодика, мелодизм. Мелодия, как сложнейший (многоаспектный) объект изучения. Его самостоятельное значение в монодии и контекстуальное значение в системе многоголосия. Полифонический статус мелодики. Понятия мелодия, голос, линия. Интонация. Мелодия как носитель музыкального содержания.

Правила сочинения мелодии строгого стиля.

Тема 3. Простой контрапункт. Двухголосие

О принципе единства и контраста. Понятие простого контрапункта. Правила сочинения простого контрапункта.

Тема 4. Сложный контрапункт. Вертикально-подвижной контрапункт

Отличие сложного контрапункта от простого. Виды сложного контрапункта. Вертикально-подвижной контрапункт. Наиболее употребимые виды вертикально-подвижного контрапункта: октавы, децимы, дуодецимы. Техника сочинения вертикально-подвижных контрапунктов октавы, децимы, дуодецимы.

Тема 5. Горизонтально-подвижной контрапункт. Вдвойне-подвижной контрапункт

Техника сочинения горизонтально-подвижного и вдвойне-подвижного контрапунктов.

Тема 6. Обратимый контрапункт. Контрапункты с ракоходом, увеличением, уменьшением.

Полифонические принципы работы с темой: обращение, ракоход, обращение ракохода, увеличение, уменьшение. Техника сочинения обратимого контрапункта и его видов.

Тема 7. Имитация в полифонии

Определение имитации. Виды и варианты имитаций. Простая и каноническая имитация. Простой и сложный канон. Каноны и секвенции. Бесконечные каноны и секвенции 1 и 2 разрядов. Техника сочинения имитаций.

Тема 8. Трёхголосие

Простое контрастное трёхголосие. Тройной контрапункт октавы. Имитационное трёхголосие.

Раздел II. Свободный стиль

Тема 9. Свободный стиль

Отличие музыкального языка строгого стиля от свободного.

Тема 10. Фуга

Определение фуги. Краткий исторический обзор (фугированные формы в творчестве предшественников Баха; фуга в творчестве И.С.Баха и Г.Генделя; фуга в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена; в творчестве романтиков; в творчестве композиторов 20 века).

Общие закономерности формы. Методологические принципы анализа. Тема. Экспозиция. Раздел иноладовых и инотональных произведений (средняя часть). Реприза.

Разновидность формы фуги. Принципы различия (количество голосов; тематизм и количество тем; гармонический аспект форм; формы полифонии; композиционное строение; структура фуги двух и трехчастная; однопластовые и

многопластовые структуры; статус формы фуги: самостоятельная, внутривчастный раздел, часть цикла; ансамблевые разновидности: количественная сторона; ансамблевые функции; тембровые средства).

Полифонические вариационные формы: вариации на басса-остинато (пассакалия, чакона, граунд); виды полифонического варьирования и вариационно-полифонический цикл. Прочие формы: прелюдия, инвенция, фантазия, ричеркар, токката, канцона, концерт, сюита, соната – краткая характеристика.

Раздел III. Полифония в музыке XX-XXI веков

Тема 11. Новые формы полифонического письма в творчестве композиторов XX-XXI веков

Микрополифония, серийная техника и додекафония, тотальный сериализм, сверхмногоголосие, полифония пластов, стилей.

Полифония в творчестве И.Стравинского, П.Хиндемита, А.Берга, А.Шенберга, А.Веберна, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Р.Щедрина, В.Лютославского, К. Пендеревского, Д.Лигети, А.Шнитке, П.Булеза, Б.Циммермана и др.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Курс полифонии для исполнителей на факультете «Музыкальная звукорежиссура» длится один год (3 курс). По окончании первого семестра курса проводится контрольный урок, который включает представление всех полагающихся по курсу практических работ по полифонии строгого стиля:

- Двойной контрапункт октавы (3 вида: $Iv = -7, -14, -21$)
- Двойной контрапункт децимы
- Двойной контрапункт дуодецимы
- Горизонтально-подвижной контрапункт
- Бесконечный канон I или II разряда
- Каноническая секвенция I или II разряда
- Каноническая имитация
- Тройной контрапункт

В конце года проводится зачет, на котором нужно предоставить письменные работы в виде трехголосной фуги (для скрипки соло или для струнного трио) и пьесы, построенной в технике тотального сериализма, а также сделать анализ предложенного сочинения второй половины XX–XXI веков.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
2. Богатырёв С. Обратимый контрапункт. М., 1960.
3. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. М., 1977.
4. Должанский А. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича. Л., 1963.
5. Золотарёв В. Фуга. М., 1956.
6. Лихачёва И. Прелюдии и фуги Р. Щедрина. М., 1975.

7. Мазель Л. О фуге до мажор Д. Шостаковича. // Черты стиля Д. Шостаковича. М., 1962.
8. Мюллер Т. Полифонический анализ: Хрестоматия. М., 1964.
9. Протопопов В. История полифонии. М., 1962-1965; вып. 3,4,5. М., 1985-1987.
10. Скрёбков С. Учебник полифонии. М., 1965.

б) Дополнительная литература:

1. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг И.С. Баха. М., 1975.
2. Южак К. О природе и специфике полифонического мышления. М., 1975

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Анализ музыкальных произведений

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление о форме как системе средств музыкальной выразительности;
- дать теоретическое представление о типах музыкальных форм;
- анализ стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей;
- изучение основных категорий музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии, понимание стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв.;
- овладение различными методами анализа музыкального произведения;
- воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров как академической, так и неакадемической традиции;
 - ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по данной дисциплине, знание истории предмета (отечественной и зарубежной).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<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"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и

	<p>современных музыкальных инструментов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкальнотеоретические и музыкальноисторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернетресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
--	---

<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одnogолосные и многоголосные диктанты; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	7	8

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема1 Введение

Предмет и задачи курса. Понятие о целостном анализе произведения как способе раскрытия его художественного содержания. Единство содержания и формы. Форма-процесс (система выразительных средств) и форма-схема (структура произведения). Музыка и речь: интонационная природа музыкальной выразительности. Стиль. Жанр.

Тема 2. Содержание музыки.

Содержание первого порядка, включающее 6 основных аспектов, создаваемых особыми группами средств музыкальной выразительности:

- эмоциональный (модель структуры эмоций, отражение чувств),
- интеллектуальный (музыкальная логика, отражение процесса мышления и его результата – определенных идей),
- предметный (звуковой, пространственный, двигательный, световой),
- ценностный,
- жанровый (семантика бытовых и художественных жанров),
- стилистический (стиль эпохи, направления, школы, композитора).

Взаимодействие данных аспектов содержания в музыкальном произведении. Возможность и условия возникновения содержания второго порядка.

Тема 3. Мелодия.

Мелодия как музыкальная мысль, выраженная в одном голосе. Ладовая организация мелодии. Интервальный состав. Типы мелодической волны. Кульминация (сущность, способ достижения, местоположение, протяженность). Виды мелодического движения.

Особенности мелодии в истории развития музыки.

Тема 4. Мелодия и слово.

Мелодия вокальной музыки и ее соотношение со словесным текстом. Типы распевания слогов. Встречный ритм.

Виды музыкального метра (одноплановый, концентрированный, многоплановый) и ритма (регулярно-акцентный, нерегулярно-акцентный, времяизмерительный). Поэтические и музыкальные стопы.

Принципы воплощения словесного текста в музыке: речевой, речитативный, декламационный, ариозный, кантиленный, стихотворно-метрический.

Тема 5. Система средств музыкальной выразительности.

Гармония: выразительная и формообразующая роль. Взаимодействие гармонии и мелодии.

Масштабно-тематические структуры.

Выразительная роль динамики.

Фактура и склад: монодический, гетерофонный, полифонический, гомофонно-гармонический.

Взаимодействие средств музыкальной выразительности, создающее уникальное музыкальное произведение в единстве его содержания и формы.

Тема 6. Классификация музыкальных форм.

Типовые формы: периодические, формы сочетаний, формы отношений.

Соотношение типовых и свободных форм. Зоны перехода от типовых форм к свободным: драматургическая (формы с частичным или с глубоким изменением стереотипа, формы с частичным сохранением стереотипа) и композиционная (формы с признаками, смешанные формы, модулирующие формы). Историческое развитие форм как их движение в «зонах перехода» между типовыми и свободными.

Функции разделов музыкальной формы (вступления, темы, репризы, коды). Типы изложения музыкального материала.

Тема 7. Период.

Определение. Период и тема. Структурные единицы периода: мотив – фраза – предложение. Контрастное и неконтрастное соотношение мотивов в теме.

Основные характеристики периода: структура (единого строения, из двух или из трех предложений; период квадратный – неквадратный, сокращенный – расширенный) тематизм (повторный – неповторный), гармония (период однотональный – модулирующий). Тематическое развитие в периоде.

Сложный период.

Историческое развитие периода.

Тема 8. Простые формы.

Простая двухчастная форма (безрепризная и репризная).

Простая трехчастная форма. Ее разновидности (трехчастная форма с двойной серединой, трех-пятичастная, двойная трехчастная).

Историческое развитие простых форм.

Тема 9. Сложные формы.

Сложная трехчастная форма (с трио или с эпизодом). Ее разновидности.

Сложная двухчастная форма.

Контрастно-составная форма.

Тема 10. Вариации.

Вариации на *basso-ostinato*. Их связь со старинными танцевальными жанрами чаканой и пассакалийей. Строение темы. Строение верхние голосов. Их взаимодействие.

Вариации на *soprano-ostinato* («глинкинские»). Мелодические особенности темы. Роль фактурного, полифонического, гармонического развития в ее образном развитии.

Строгие (классические, орнаментальные) вариации. Строение темы. Способы варьирования. Сохранение формы темы, ее гармонического плана, тональности, метра в вариациях.

Свободные вариации. Строение темы. Способы варьирования (новые и унаследованные от строгих вариаций).

Двойные вариации. Два принципа строения вариационной формы:

- 1) чередование вариаций на первую и вторую тему;
- 2) чередование вариационных групп.

Тема 11. Формы вокальной музыки.

Куплетная форма. Строение куплета: период, простая форма, строфическая форма.

Куплетно-вариационная форма. Принципы варьирования куплета.

Куплетно-вариантная форма: совпадение начальных построений куплетов при значительном различии их окончаний.

Строфическая форма: контрастное сопоставление крупных, конструктивно оформленных эпизодов, совпадение их границ с границами поэтических строф.

Сквозная нестрофическая форма: чередование кратких, разомкнутых построений, отражающих отдельные смысловые оттенки словесного текста; несовпадение границ поэтических и музыкальных строф.

Тема 12. Рондо.

Происхождение рондо, форма и жанр рондо. Принцип чередования рефрена и эпизодов.

Старинное рондо (многочастность, небольшие размеры частей, минимальный контраст, отсутствие связок).

Классическое рондо (пятичастность, большие размеры частей, их контраст, сквозное развитие).

Новое рондо (возврат к многочастности при сохранении больших размеров и контраста частей, наличие или отсутствие сквозного развития).

Рондо в вокальной музыке: зависимость количества разделов от количества строф в тексте, относительная свобода структурных, тематических, тональных отношений. Рондо в оперных сценах.

Тема 13. Сонатная форма.

Сущность сонатной формы: динамическое сопряжение двух тем, которые в репризе меняют тональное соотношение.

Экспозиция, ее функции, разделы, тематизм, тональный план. Главная, связующая, побочная, заключительная партии: их функции, структура, тематизм, гармония.

Средняя часть: разработка или эпизод.

Реприза сонатной формы в сравнении с экспозицией.

Кода, ее функции и структура в сонатной форме.

История развития сонатной формы. Сонатная форма в вокальной музыке.

Тема 14. Рондо-соната.

Рондо соната как смешанная форма. Преобладание одной из двух взаимодействующих форм.

Тема 15. Циклические формы.

Цикл как крупная форма, включающая в себя несколько структурно-самостоятельных, но взаимосвязанных частей, каждая из которых выполняет определенную функцию.

Камерно-вокальный цикл. Его внутреннее драматургическое единство, выражающееся в развитии определенной идеи. Контраст частей цикла. Принципы объединения: сюжетный, тематический. Исполнительский состав, инструментальное сопровождение. Возможность чередования монологов, диалогов, ансамблей; влияние сценического начала.

Вокально-симфонический цикл. Оратория. Кантата. Пассионы. Месса. Реквием. Magnifikat. Stabat Mater. Te Deum.

Инструментальный цикл. Прелюдия – fuga. Сонатно-симфонический цикл. Сюита.

Тема 16. Опера.

Специфика жанра оперы. Синтез музыки, слова, сценического действия. Главенство музыкального начала. Предпосылки взаимодействия с другими жанрами: ораторией, балетом, драматической театральной музыкой.

Выдвижение на первый план сольного пения, как средства индивидуальной характеристики действующих лиц. Ария. Ариэтта. Ариозо. Каватина. Песня. Речитатив. Их драматургические функции, тематическое и гармоническое строение.

Ансамбли и их виды (по количеству голосов, по драматургической функции, по смыслу, по фактуре).

Хор. Драматургические функции хора, жанры, состав исполнителей. Хоровые сцены сквозного строения.

Увертюра. Вступление. Симфонические номера.

Виды оперы. Типы оперной драматургии. Роль лейтмотивов.

Особенности оперного жанра XX века.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

На групповых занятиях студенты регулярно выполняют анализ произведений на пройденную теоретическую тему.

Контрольный урок в конце седьмого семестра у звукорежиссеров включает контрольный анализ вокального сочинения в форме рондо, сложной трехчастной или строфической и устный ответ на теоретический вопрос:

1. Содержание музыки.
2. Аспекты анализа мелодии.
3. Особенности мелодии эпохи венского классицизма.
4. Особенности мелодии романтиков.
5. Принципы воплощения словесного текста в музыке
6. Гармония.
7. Ритм.
8. Классификация форм.
9. Период.
10. Простая двухчастная форма.
11. Простая трехчастная форма.
12. Сложная трехчастная форма.
13. Рондо.
14. Формы вокальной музыки.

Экзамен в конце восьмого семестра у звукорежиссеров включает:

1. Ответ на теоретический вопрос.
2. Анализ вокального произведения крупной нециклической формы.

Задания для устного экзамена.

1. Теоретические вопросы.

- Основные аспекты содержания произведения.
- Мелодия.
- Ритмическая организация произведения.
- Принципы воплощения словесного текста в музыке.
- Гармония: выразительная и формообразующая роль.
- Период.
- Простые формы.
- Сложные формы.
- Формы вокальной музыки.
- Рондо.
- Сонатная форма.
- Камерно-вокальный цикл.
- Вокально-симфонический цикл.
- Инструментальный цикл.
- Специфика оперы. Виды опер и типы оперной драматургии.
- Сольные жанры оперы.
- Оперные ансамбли. Хор в опере.

1. Произведения для экзаменационного анализа.

- М. И. Глинка: Ария Руслана;
- Рондо Фарлафа;
- Увертюра из оперы «Иван Сусанин».
- М. П. Мусоргский: «Трепак»;
- «Полководец»;
- Сцена гадания Марфы.
- П. И. Чайковский: «Мы сидели с тобой»;
- «Отчего».
- Ф. Лист: «Лорелея»;
- «Жил король в Фуле дальней».
- Ф. Шуберт: «Предчувствие война»;
- «Отъезд».
- Р. М. Глиэр. 1 часть Концерта для голоса с оркестром.
- С.С.Прокофьев. Ария Кутузова.
- Н. А. Римский-Корсаков. «Редет облаков...».

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.
2. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений. М., 2003.
3. Долгушина М.Г. У истоков русского романса. Вологда, 2004.
4. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.
5. Соколов О.В., Евдокимова А.А. Из истории форм европейской музыки XII-XIX веков. НН, 2009.

б) Дополнительная литература:

1. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. М., 2004.
2. Евдокимова А.А. Духовный мир музыкального произведения // Духовный мир личности. Н.Новгород, 1997.
3. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. М., 2006.
4. Слонимская Р.Н. Анализ гармонических стилей. СПб., 2004.
5. Чигарева Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: Художественная индивидуальность. Семантика. М., 2000.
6. Холопова В.Н. Форма музыкальных произведений. СПб., 1999.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Звукорежиссура

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Ежов К.А. – доцент кафедры музыкальной звукорежиссуры Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, кандидат педагогических наук

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – теоретическое познание основных принципов художественной звукозаписи, обучение студента созданию звучащего художественного образа с помощью технических средств, соответствующего стилю и жанру записываемой музыки и отвечающего поставленным задачам.

Задачи дисциплины:

- познание принципов записи музыки самых различных стилей от средневековых распевов до современных электронных композиций;
- освоение работы с исполнителями, режиссером, продюсером, композитором;
- освоение технологией звукозаписи.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-3 Способен организовывать 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>ПКО-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - особенности проведения студийной (специально организованной) и концертной звукозаписей; - традиционные и современные приемы сведения звучания; - акустические особенности звукоусиления в залах и на открытом воздухе. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины; - применять знания в области музыкальной акустики при размещении исполнителей в студии и расстановке микрофонов; - использовать различные способы записи сольных инструментов, ансамблей и оркестров в зависимости от художественной задачи; - применять художественные приемы

	<p>звукорежиссуры при сведении звучания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать индивидуальный образ звучания сольного музыкального инструмента, ансамблей и голоса.
<p>ПКО-7 Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины; - навыком работы в условиях концерта и студии звукозаписи; - навыком звукозаписи музыки различных стилей и эпох; - навыком звукозаписи вокальных сочинений и дикторского голоса. <hr/> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - художественно-выразительные средства звукорежиссуры; - особенности использования звукотехнического оборудования и программного обеспечения в творческой работе звукорежиссера <hr/> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки. <hr/> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука); - алгоритмом работы со звукорежиссерскими средствами при создании индивидуальной интерпретации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 33 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-5 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	33	1188	1А	2-9

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

I курс 1 семестр

Тема 1.

Введение. Место звукорежиссуры в современной музыкальной культуре. Виды звукорежиссерских работ.

Изменение традиционных форм бытования музыки за последнее столетие. Звукозапись как документ эпохи, визитная карточка исполнителя и композитора. Звуковая информация в звукозаписи как результат деятельности звукорежиссера. Требования к интеллектуальному уровню звукорежиссера, его музыкальной культуре. Звукорежиссер – полноправный соавтор записи. Обзор основной литературы и периодики по звукорежиссуре.

Запись и трансляция звука. Обзор элементов сквозного электроакустического тракта. Задачи звукорежиссера при записи речи и музыки. Обзор основных видов деятельности звукорежиссера

Музыкальный монтаж, его цели и задачи. Технология производства фонограмм. Монтаж как способ максимальной реализации возможностей исполнителя для отражения собственной интерпретации. Параметры художественного совершенства монтажа – использование наиболее совершенных и вдохновенных дублей, ровность темпа, громкости, неизменность плана звучания и тембра. Сохранение смысловой интонации при монтаже речи. Сохранение динамики и кульминаций в музыкальных записях. Особенности монтажа записи с концерта. Монтаж многоканальных фонограмм.

Работа с готовыми записями. Наличие архивного материала на валиках, грампластинках, грамофонных матрицах, киноплёнке, аналоговой магнитной ленте; их художественная ценность. Воспроизведение их, реставрация и перевод на современные носители. Технология создания музыкально-драматических композиций и рекламных роликов. Подбор музыкального материала, обеспечение ритмического и образного соответствия музыки и текста. Формирование звукового

ряда на телевидении и в кинематографе. Понятие «мастеринга» или скорректированного дубля.

Понятие «перезаписи» и «постпродакшн» в кинематографе и видеопроизводстве: обеспечение баланса звуковых компонентов, разборчивости текста, поддержание среднего уровня.

Тема 2.

Из истории развития звукозаписи.

Развитие техники звукозаписи и ее художественных возможностей. Изобретения Шарля Кро, Томаса Альва Эдисона, Эмиля Берлинера. Акустический и электрический способ звукозаписи. Магнитная и механическая запись, существующие форматы магнитных лент и грампластинок. Системы оптической записи. Система двухканального воспроизведения (стерео).

Тема 3.

Обзор современных средств звукозаписи

Современные художественные средства, используемые звукорежиссером при записи и передаче звука.

Применение различных носителей и форматов записи: DAT, DASH, минидиск, компакт диск, DVD-audio, SASD. Мультимедийные форматы.

Системы пространственного воспроизведения звука: бинауральная стереофония, бифония, surround sound разных форматов.

Тема 4.

Профессиональная оценка качества фонограмм, знакомство с оценочным протоколом. Профессиональная терминология.

Ознакомление с основными параметрами художественной художественно-технической и технической оценок качества звукозаписи. Методы субъективной оценки качества звукозаписи: художественные, эстетические, художественно-технические.

Оценочный протокол:

1. Пространственное впечатление (ощущение объема помещения, в которое помещены источники звука, его естественность, реверберация, звуковые планы источников звука). Традиции пространственного решения при записи музыки разных стилей. Многопространственность в звукозаписи.

2. Прозрачность (ясность передачи звукового пространства, различимость партий инструментальных групп и отдельных тембров в общей музыкальной картине, разборчивость текста).

3. Музыкальный баланс (естественность различия в громкости между отдельными инструментами, голосами, группами, естественность общего баланса записи верность нюансов при регулировании динамического диапазона).

4. Тембр (естественность (соответствие поставленной задаче) передачи тембров отдельных инструментов, голосов, групп, комфортность звучания фонограммы в целом).

5. Характеристика исполнения (особенности трактовки музыкального произведения, отличительные черты данного исполнителя: динамика, агогика, темп, наличие исполнительского брака – детонации, неверных нот, плохого ансамбля).

6. Технические замечания (искажение звука, нарушение частотной характеристики, резонансы отдельных частот, помехи, шумы).

7. Стереовпечатление (заполненность стереофонической базы источниками звука (в том числе и в системах многоканального воспроизведения), равномерность и симметричность расположения прямых и отраженных сигналов).

8. Общая эстетическая оценка звукозаписи (художественность воплощения музыкального произведения в звукозаписи, цельность записи музыкального произведения, ценность данной звукозаписи как произведения искусства).

Формирование практических навыков критического слушания записей и определения причин тех или иных недостатков, знание методов их устранения в процессе мастеринга или реставрации.

Тема 5.

Способы пространственного воспроизведения фонограмм

Классификация систем пространственного воспроизведения звука:

1. Монофоническая система передачи звука и средства преодоления точечного звучания (системы псевдостерео),

2. Преимущества и недостатки двухканальной стереофонии

3. Квадрафоническая система звуковоспроизведения

4. Запись с использованием технологии “One point”

5. Запись с использованием системы «Искусственная голова», бифония.

6. Системы звуковоспроизведения в кино (3+1, 5+1)

7. Системы Dolby surround (5.1, 5.1 EX, 7.1)

Проблемы совместимости различных форматов записи.

I курс 2 семестр

Тема 6.

Художественные особенности записи музыки различных стилей и эпох.

Особенности составов ансамблей и оркестров. Особенности инструментария, динамики, звукоизвлечения, агогики.

Традиции пространственного, тембрового, стереофонического решения записи музыки различных жанров. Монодия и знаменные распевы. Барокко. Классический оркестр и камерный ансамбль. Музыка XX века. Джаз, Рок, Поп. Выбор помещения и звукозаписывающей аппаратуры.

Тема 7.

Способы формирования звукового пространства методами классической звукоорежиссуры.

Понятие о ближнем, общем и дальнем микрофонах. Передача баланса. Зависимость общей звуковой концепции от количества музыкантов. Приемы,

применяемые для правильной передачи тембра и плана инструмента: манипуляции расстоянием до микрофона и его характеристиками направленности, использование для этих целей особенностей излучения сигнала музыкальным инструментом. Создание звуковой перспективы и планов звучания методами классической звукорежиссуры.

Микрофонные системы для пространственной записи. XY, MS, AB, 3-AB, ORTF, Диск Джеклина, SASS, искусственная голова.

Правила установки общего микрофона. Выбор стереофонической системы и модели микрофона.

Правила расстановки дальних микрофонов. Выбор стереофонической системы и типов микрофонов.

Расстановка микрофонов для записи методами классической звукорежиссуры по системе surround sound.

В течение лекции преподаватель проводит короткие микрофонные репетиции с демонстрацией различных расстановок общего и дальнего микрофонов и применением изучаемых стереофонических систем.

Тема 8

Расстановка ближних микрофонов для записи музыкальных инструментов и человеческого голоса.

Частотный диапазон основных тонов, обертонов и сопутствующих шумов музыкальных инструментов и человеческого голоса. Сохранение и преобразование тембра музыкального инструмента в звукозаписи. Громкость инструмента и его динамический диапазон. Временные характеристики атаки и затухания звука, их влияние на прозрачность звучания. Частотные характеристики формант. Влияние частотных корректоров различных типов на преобразование тембра инструмента. Характеристика направленности излучения звука у музыкального инструмента на разных частотах. Характер сопутствующих шумов. Особенности настройки музыкального инструмента и сохранности его строя в процессе записи. Оптимум реверберации. Выбор типа микрофона и места его установки в ближней зоне.

Струнные смычковые инструменты,

Деревянные духовые инструменты

Медные духовые инструменты

Ударные инструменты

В течение лекций преподаватель проводит короткие микрофонные репетиции с различными расстановками ближних микрофонов перед музыкальными инструментами.

II курс 3 семестр

Тема 9

Расстановка ближних микрофонов для записи музыкальных инструментов и человеческого голоса (окончание).

Фортепиано, клавесин, арфа, орган

Человеческий голос. Запись дикторского текста, художественного чтения. Запись спектаклей. Запись вокала (классическая и народная манеры), непоставленного голоса

Барочный инструментарий и его запись

Особенности записи русских народных инструментов

Запись эстрадных инструментов

В течение лекций преподаватель проводит короткие микрофонные репетиции с использованием различных расстановок ближних микрофонов перед музыкальными инструментами, певцами и чтецами.

Тема 10.

Основы монтажа фонограмм

Основы музыкального монтажа. Его цели, задачи и возможности. Демонстрация смонтированного и исходного материала. Разметка по нотам наиболее удачных фрагментов и монтаж короткого музыкального произведения из материала, записанного студентами старших курсов или преподавателем. Демонстрация монтажного брака – скачков темпа или громкости на склейках, различных дефектов самих склеек.

Тема 11.

Основы реставрации фонограмм.

Классификация существовавших способов фиксации звука. Проблемы корректного воспроизведения фонограмм, записанных на разных носителях. Характер сопутствующих шумов и искажений.

Этика реставрации. Звукозапись как документ эпохи. Проблема степени удаления шумов, изменения тембра, добавления реверберации и пр.

Обзор наиболее популярных компьютерных реставрационных программ.

Приемы удаления периодических помех. Удаление исполнительских шумов. Удаление импульсных помех в ручном и автоматическом режиме.

Программы изменения временных и звуковысотных характеристик файла.

Изменение пространственных характеристик оригинала (псевдостерео, 5.1)

Тема 12.

Работа с исполнителем.

Работа с исполнителем. Организация взаимоотношений. Звукорежиссер – образец межличностной коммуникабельности. Этика поведения на записи. Содействие раскрытию исполнительской интерпретации. Развитие восприимчивости студентов к передаваемым музыкой чувствам, их эстетической организованности и роли в этом звукорежиссера - автора записи.

Полезной формой работы является проведение преподавателем показательной записи, в которой в качестве исполнителя принимают участие студенты-звукорежиссеры, исполняя, например, программу по курсу общего фортепиано или читая отрывок художественного произведения. Оказавшись на месте исполнителя, студент наиболее эффективно познает особенности взаимоотношений участников творческого процесса.

*Тема 13.**Подготовка и проведение записи*

Необходимость подготовки к записи как предварительного этапа работы над проектом. Изучение партитуры: состав инструментов, особенности композиторского письма, динамика сочинения. Деление произведения на фрагменты для оперативной и психологически комфортной предстоящей записи.

Навыки предвидения акустической картины, составление графического проекта предстоящей записи: планов и пространственного решения. Выбор способа записи (синхронная, многоканальная, последовательная запись с наложением). Выбор технических средств для реализации задуманного (выбор необходимого парка микрофонов, конфигурации пульта, приборов обработки звука и т. д.). Выбор помещения для записи.

Методические указания по проведению сеанса записи. Работа с переговорником. Умение сочетать оперативность с тщательностью работы над материалом. Поиск звучания. Метод подгонки звучания к образцу. Работа внутреннего слуха и памяти. Эффект привыкания к звучанию и способы его преодоления.

В изучение данной темы входит семинарское занятие, на котором студент отчитывается о самостоятельном проведении всех этапов подготовки к записи на примере предложенного преподавателем произведения.

II курс 4 семестр

*Тема 14.**Расстановка и запись классических ансамблей*

Принципы расстановки нескольких ближних микрофонов в одном помещении. Акустическая противофаза. Частотные искажения. Точность локализации. Манипуляции балансом и планами. Использование акустических щитов.

Ансамбли солистов и фортепиано. Ансамбли струнных и духовых инструментов. Вокал в сопровождении ансамбля. Камерный оркестр. Камерный оркестр и солистом. Ансамбли народных инструментов. Барочные ансамбли, консорты.

Преподавателем проводятся микрофонные репетиции с использованием различных расстановок нескольких индивидуальных микрофонов перед камерным ансамблем.

*Тема 15.**Приемы записи хоровой музыки.*

Классификация хоровых коллективов по количеству музыкантов, составу, жанру исполняемой музыки, манере звукоизвлечения. Академические капеллы. Камерные хоры. Народные хоры и фольклорные ансамбли. Акустические особенности записи хоровых произведений различного жанра.

Расположение хоровых коллективов на сцене. Расстановка микрофонов. Запись церковных богослужений.

Тема 16.

Эксплуатация оборудования.

Микрофоны. Примеры использования микрофонов различных конструкций и типов при записи различных источников звуков и музыки разных жанров. Эксплуатационные характеристики приборов различных типов и фирм. Соотношение паспортных характеристик и реального слухового впечатления. Классификация микрофонов по типам и областям использования. Обзор продукции различных фирм.

Контрольные агрегаты. Влияние акустики комнаты прослушивания на качество звучания. Особенности работы при помощи контрольных агрегатов ближнего, среднего и дальнего поля и в головных телефонах. Влияние качества акустического контроля на параметры звучания фонограмм. Обзор продукции различных фирм.

Приемы работы с элементами звукорежиссерского пульта:

1. Входные цепи. Согласование источника сигнала по уровню, входному сопротивлению и способу помехозащищенности.

2. Фейдеры. Допустимый диапазон регулирования входного уровня. Зона перегрузок. Приемы микширования – регулирование уровня, поддержание среднего уровня, изменение динамического диапазона, регулировка баланса. Динамический диапазон как средство художественной выразительности. Художественные проблемы передачи динамического диапазона.

3. Панорамные потенциометры. Закон изменения положения кажущегося источника звука в зависимости от разности уровней или временного сдвига в каналах.

4. Частотные корректоры. Принципы регулировки соотношения частотных компонентов звукового сигнала. Воздействие корректоров разных типов на тембр различных музыкальных инструментов. Применение графических эквалайзеров. Использование корректоров при реставрационных работах, применение обрезных фильтров.

5. Индикаторы уровня. Проблема поддержания высокого среднего уровня. Зависимость показаний приборов различных типов от характера сигнала. Гониометры и кореллометры. Проблема совместимости звуковых сигналов в различных форматах (моно, стерео, 5.1). Описание некоторых типов приборов.

6. Приборы для изменения динамического диапазона. Ограничитель, компрессор, экспандер, гейт. Регулируемые параметры. Практика использования. Возможные искажения сигнала. Компандерные системы. Проблема восстановления оригинального звучания аналоговых лент.

7. Ревербераторы. Искусственная реверберация как художественный прием. Создание акустического интерьера и многоплановости записи. Достоинства и недостатки ревербераторов различных систем. Обзор регулируемых параметров и влияние их на художественный результат. Линии задержки сигнала.

8. Приборы обработки звукового сигнала. De-esser. Chorus. Flanger. Tremolo. Ping pong. Принцип работы. Области применения.

9. Строение звукорежиссерского пульта. Особенности приемов работы на аналоговых и цифровых пультах. Обзор продукции различных фирм.

*Тема 17.**Принципы звукозаписи с использованием многодорожечной техники*

Многодорожечная запись классической музыки. Необходимость использования этого метода в разных жанрах. Художественные возможности последующего сведения. Особенности расстановки микрофонов и многодорожечного монтажа.

Многодорожечная запись с наложением как художественный и технологический прием. Порядок записи голосов эстрадной партитуры. Запись «клика» или черновой дорожки. Ритм секция (Барабаны, бас гитара, контрабас, фортепиано, ритм и соло гитары). Перкуссия. Медная группа. Хор (бэк-вокал). Струнная группа. Использование двойного наложения. Компрессия.

Требования к акустическим параметрам студии. Организация системы контроля фонограммы музыкантами (foldback). Обзор многодорожечных рекордеров.

*Тема 18.**Приемы художественного сведения фонограмм*

Сведение как творческий процесс создания звукового образа. Работа с пространством. Автоматизация сведения. Проблемы психологической выносливости звукорежиссера. Методы преодоления слуховой усталости. Влияние громкости прослушивания на параметры получаемой фонограммы.

Приемы обработки сигнала различных групп инструментов: ритм-группа, подголосочные партии, духовая группа, струнная группа, хор (бэк-вокал). Сольная вокальная или инструментальная партия.

III курс 5 семестр

*Тема 19.**Рассадка и технология запись джазовых ансамблей и эстрадных оркестров.*

Разновидности джазовых ансамблей. Джазовый инструментарий. Трио. Квартеты. Вокальный джаз. Бэнды, Биг бэнды.

Понятие симфоджаза. Состав оркестра, функции групп.

Расстановка коллективов на концерте и в студии. Примеры расстановки микрофонов. Проблемы записей концертов со звукоусилением. Обработка сигналов.

Тема 20.

Приемы записи больших коллективов: симфонических оркестров, опер, кантат, ораторий. Работа по озвучиванию открытых площадок.

Составы и традиции рассадки симфонических оркестров. Расстановка ближних микрофонов внутри оркестра.

Традиции акустических решений записи оперы. Варианты расстановок исполнителей на сцене и в студии. Расстановка микрофонов.

Традиции акустических решений записи произведений кантатно-ораториального жанра. Варианты расстановок исполнителей на сцене и в студии. Расстановка микрофонов.

Озвучивание произведений кантатно-ораториального жанра на открытых площадках.

Тема 21.

Технология записи синтезированных источников сигнала с использованием компьютерных технологий.

Художественные особенности синтезированного музыкального материала. Классификация электронных музыкальных инструментов.

MIDI интерфейс.

Компьютерные программы для работы с синтезаторами.

Мидиклаватура. Самостоятельное создание семплированных источников звука.

Индивидуальные занятия.

Стереозапись сольных исполнителей или ансамбля русских народных инструментов. Запись эстрадных исполнителей с наложением на готовую фонограмму («минус») или под синтезатор. Записи камерных ансамблей (ансамбли с фортепиано, трио, квартеты, брасс квинтет). Записи малых джазовых составов (дуэты, трио, квартеты, джазовый вокал с сопровождением)

III курс 6 семестр

Тема 22.

Звукорежиссура в кинематографе, на телевидении и концертных залах, работа по озвучиванию открытых площадок.

Технологическая цепочка кинопроизводства. Этапы создания саундтрека кинофильма. Черновая и синхронная запись диалогов. Запись и использование библиотек шумов. Запись музыки для фильма. Перезапись. Компьютерные программы синхронного озвучания.

Звук на телевидении. Музыкальные передачи. Спортивные передачи. Репортажи. Особенности проведения прямого эфира.

Озвучивание джазовых и рок концертов. Специфика работы на открытых площадках. Примерный расчет необходимой мощности воспроизводящего оборудования. Особенности применяемого микрофонного парка. Применение задержек. Обзор РА-оборудования разных фирм.

Индивидуальные занятия.

Записи оркестров народных инструментов и духовых оркестров. Запись эстрадных композиций с использованием MIDI интерфейса. Запись драматического спектакля со сцены театра или в студии. Запись драматической речи.

IV курс 7 семестр

Записи хоровой музыки (академические коллективы, народные ансамбли и хоры). Записи камерных оркестров и солирующих инструментов в сопровождении камерных оркестров. Записи симфонических оркестров и солирующих инструментов в их сопровождении. Многодорожечная запись со сведением.

IV курс 8 семестр

Записи эстрадных и джазовых коллективов с использованием многократных наложений. Запись больших джазовых оркестров (биг бэндов). Театрально-сценические записи (опера или оперетта).

V курс 9 семестр

Многодорожечная запись со сведением. Записи произведений кантатно-ораториального жанра. Запись небольшого произведения или фрагмента в жанре мюзикла. Запись оперы. Работа на озвучивании концертов, мюзикла.

V курс 10 семестр

Многодорожечная запись со сведением. Записи произведений кантатно-ораториального жанра. Запись небольшого произведения или фрагмента в жанре мюзикла. Запись оперы. Работа на озвучивании концертов, мюзикла. Подготовка выпускной квалификационной работы.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

На протяжении 1-3 курсов студент в конце каждого семестра проходит проверку (собеседование, зачет, экзамен) на знание лекционного материала.

Темы для собеседования. Вопросы к зачету, экзамену.

1. Место звукорежиссуры в современной музыкальной культуре.
2. Исторические этапы развития звукозаписи.
3. Современные средства звукозаписи.
4. Параметры оценочного протокола.
5. Способы пространственного воспроизведения фонограмм.
6. Художественные особенности записи музыки различных стилей и эпох.
7. Принципы классической звукорежиссуры. Способы формирования звукового пространства методами классической звукорежиссуры.
8. Микрофонные системы для звукозаписи
9. Расстановка ближних микрофонов для записи музыкальных инструментов и человеческого голоса.
10. Виды монтажа, художественные особенности монтажа фонограмм
11. Творческие особенности реставрации фонограмм. Программное обеспечение реставрации фонограмм.
12. Особенности работы с исполнителем в процессе записи.
13. Подготовка и проведение записи
14. Рассадка и технология записи классических ансамблей.
15. Приемы записи хоровой музыки.
16. Правила эксплуатации звукотехнического оборудования
17. Принципы звукозаписи с использованием многодорожечной техники.
18. Приемы художественного сведения фонограмм.

19. Рассадка и технология записи джазовых ансамблей и эстрадных оркестров.
20. Технология записи больших коллективов: симфонических, духовых, народных оркестров, опер, кантат, ораторий, биг бэндов.
21. Технология записи синтезированных источников сигнала с использованием компьютерных технологий.
22. Запись народных инструменталистов и вокалистов.
23. Наложение эстрадного вокала на готовый «минус».
24. Стереозаписи камерных составов, включая струнный квартет и малых джазовых составов
25. Звукорежиссура в кинематографе, на телевидении и концертных залах, работа по озвучиванию открытых площадок.
26. Записи оркестров народных инструментов и духовых оркестров
27. Запись эстрадных композиций с использованием MIDI интерфейса
28. Многодорожечная запись со сведением. Записи хоровой музыки.
29. Записи симфонических оркестров
30. Театрально-сценические записи Запись эстрадной и джазовой музыки, биг-бэндов
31. Записи произведений кантатно-ораториального жанра.
32. Запись оперы, мюзикла. Работа на озвучивании концертов
33. Записи произведений кантатно-ораториального жанра.
34. Запись оперы, мюзикла. Работа на озвучивании концертов

В течение одного года обучения студент должен записать две программы (зимняя и летняя зачетные сессии), примерно соответствующие следующему образцу. Программы выстраиваются с учетом степени сложности и индивидуальных особенностей студента. В данном списке представлены составы, которые можно пройти на том или ином этапе обучения.

I год обучения.

Ассистирование на концертных и студийных записях педагогов и студентов старших курсов. Выполнение стереозаписей с помощью преподавателя.

II год обучения.

Ассистирование на концертных и студийных записях педагогов и студентов старших курсов. Выполнение стереозаписей с помощью преподавателя

III год обучения.

7 самостоятельно выполненных записей камерных составов, выполненных как в студийных, так и в концертных условиях.

IV год обучения.

7 самостоятельно выполненных записей больших составов выполненных как в студийных, концертных, так и в выездных условиях.

V год обучения.

10 самостоятельно выполненных записей академических и эстрадных записей, произведённых в различных условиях.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
2. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.
3. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
4. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с.
5. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. - М.: Альтекс-А, 2004. – 432 с.
6. J. Eargle, Handbook of Recording Engineering. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
7. Izhaki R. Mixing audio. Concepts, practices and tools. – NY.: Focal Press is imprint of Elsevier, 2009. – 566 p.
8. Gibson D. The Art of mixing. Visual guide to recording, engineering, and production. – 2nd edition. — Cengage Learning, 2005. — 300 p.
9. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. – NY.: Focal Press, 2017. – 256 p.

б) Дополнительная литература

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 1999. — 240 с.
2. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. – М.: Вильямс, 2006. . – 288 с.
3. Bartlett B., Stereo Microphone Techniques.: Focal Press, Boston, 1991
4. Katz B. Mastering Audio. The art and the science. – NY.: Focal Press is imprint of Elsevier Science, 2002.
5. Senior M. Mixing Secrets for the Small Studio.: Focal Press, NY, Focal Press, 2011. – 342 p.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Слуховой анализ

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – развитие профессиональных слуховых навыков будущего звукорежиссера, формирование навыков анализа основных характеристик фонограмм, выполнение квалифицированных экспертных оценок, выявление содержательных сторон исполняемой музыки в связи с объективными акустическими характеристиками звука.

Задачи дисциплины:

1. развитие внутреннего слуха на основе накопленного слухового опыта;
2. развитие эстетического вкуса и способности к художественному обобщению;
3. расширение слушательского кругозора музыкантов-звукорежиссеров;
4. умение свободно определять звуковысотные, громкостные и тембровые критерии музыкального звука в технических параметрах;
5. умение свободно определять и классифицировать технические недостатки записи.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПКО-6 Способен давать профессиональную оценку качества фонограмм с музыкально-художественной точки зрения, а также согласно профессиональным протоколам	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основные параметры и характеристики фонограмм; - специфику звучания фонограмм различных периодов развития и становления звукозаписи как искусства.

оценки, способен определять на слух технические аспекты звучания фонограмм	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять технический брак при прослушивании фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений; - выявлять особенности звучания фонограммы, а также характеризовать воздействие динамических, амплитудно-частотных и пространственных характеристик фонограммы на восприятие музыкального произведения; - определять на слух: неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) звучания, локализацию виртуальных источников звука по стереобазе и планам, примерное время и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, изменение тембральных, пространственных и динамических характеристик звучания.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками профессиональной оценки качества звучания; - эстетическим восприятием жанровой и стилистической принадлежности музыки.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-4 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	19	684	46	23578

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Тема 1. Развитие тембрового и звуковысотного слуха

Тема 2. Пространственное впечатление. Глубина картины. Многоплановость. Многопространственность

- Тема 3. Стерефоническое впечатление
- Тема 4. Музыкальный баланс
- Тема 5. Характеристика исполнения
- Тема 6. Художественное впечатление
- Тема 7. Помехи и искажения
- Тема 8. Моносовместимость записи
- Тема 9. Уровень записи и динамический диапазон
- Тема 10. Тембр. Частотная коррекция
- Тема 11. Влияние динамической обработки на звучание фонограммы
- Тема 12. Влияние пространственной обработки на звучание фонограммы
- Тема 13. Различные звуковые эффекты
- Тема 14. Анализ записей фортепиано, вокалистов и сольных инструментов в произведениях разных жанров
- Тема 15. Навыки технического сольфеджио (Определение частоты тонального сигнала и превалирующей частоты в реальном сигнале и шуме.)
- Тема 16. Анализ записей квартетов, камерных ансамблей, органной музыки в произведениях разных жанров.
- Тема 17. Навыки технического сольфеджио (Умение определить изменение высоты сигнала в центах. Выявление разностного тона и его частоты.)
- Тема 18. Анализ записей хоровой музыки (светские жанры, православные песнопения)
- Тема 19. Истоки фонографии рок музыки
- Тема 20. Навыки технического сольфеджио (Навыки оценки монтажного искусства.)
- Тема 21. Анализ записей ансамблей и оркестров народных инструментов.
- Тема 22. Анализ записей рок-групп различных стилей (особенности решения пространства, соотношения компонентов партитуры).
- Тема 23. Навыки технического сольфеджио (Выявление и определение характера искажений звукового сигнала.)
- Тема 24. Анализ записей камерных оркестров
- Тема 25. Анализ записей электронных композиций
- Тема 26. Анализ записей джазовых ансамблей
- Тема 27. Навыки технического сольфеджио (Определение на слух типов и параметров звуковых эффектов)
- Тема 28. Анализ записей симфонического оркестра, инструментального концерта
- Тема 29. Анализ записей больших джазовых составов
- Тема 30. Навыки технического сольфеджио (Определение направления и степени отклонения от тона солиста относительно аккомпанемента)
- Тема 31. Анализ записей оперной музыки, кантатно-ораториальных жанров
- Тема 32. Анализ записей рок-опер и мюзиклов
- Тема 33. Навыки технического сольфеджио

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины «Слуховой анализ» включает прослушивание фонограмм по профессиональному оценочному протоколу, а также написание письменного анализа в свободной форме.

Темы для собеседования

1. Понятие технического слуха. Способы его развития.
2. Поясните понятия: пространственное впечатление, глубина звуковой картины, многоплановость.
3. В чем проявляется многопространственность фонограммы.
4. Стереофоническое впечатление: пояснить понятие, привести примеры.
5. Опишите и приведите пример оптимального пространства в звучании фонограммы для различных составов исполнителей, стилей и жанров музыки
6. Музыкальный баланс. Пояснить понятие. Привести примеры.
7. Традиции трактовки в фонограмме тембров музыкальных инструментов, голосов.
8. Рояль. Традиции звучания.
9. Анализ исполнения, интерпретация, особенности звучания.
10. Художественное впечатление. Пояснить понятие. Способы оценки.
11. Помехи и искажения. Виды помех и искажений.
12. Моносовместимость записи.
13. Уровень записи и динамический диапазон
14. Влияние спектральной обработки на звучание фонограммы
15. Влияние динамической обработки на звучание фонограммы
16. Влияние пространственной обработки на звучание фонограммы
17. Различные звуковые эффекты, традиции использования, способы слуховой оценки
18. Целостный анализ фонограмм на основе протокола субъективной оценки
19. Слуховой анализ записей сольных инструментов и вокала в произведениях разных жанров.
20. Слуховой анализ записей малых составов в академической классической музыке.
21. Слуховой анализ записей органной музыки.
22. Слуховой анализ записей больших составов и камерных оркестров в академической классической музыке.
23. Слуховой анализ записей симфонического оркестра и инструментальных концертов в академической и классической музыке.
24. Слуховой анализ записей хоровой музыки (светские жанры, православные песнопения).
25. Слуховой анализ записей оперной музыки, кантатно-ораториальных жанров.

Задания к зачету и экзамену

1. Проанализировать запись фортепиано в произведениях разных жанров.
2. Проанализировать запись вокалиста в произведениях разных жанров.
3. Проанализировать запись сольного инструментов в произведениях разных жанров.
4. Проанализировать запись квартета в произведениях разных жанров.
5. Проанализировать запись камерного ансамбля в произведениях разных жанров.
6. Проанализировать запись органной музыки в произведениях разных жанров.
7. Проанализировать запись хоровой музыки (светские жанры, православные песнопения)
8. Проанализировать запись ансамбля народных инструментов.
9. Проанализировать запись оркестра народных инструментов.
10. Проанализировать запись рок-группы различных стилей (особенности решения пространства, соотношения компонентов партитуры).
11. Проанализировать запись камерного оркестра.
12. Проанализировать запись электронной композиции.
13. Проанализировать запись джазового ансамбля.
14. Проанализировать запись симфонического оркестра, инструментального концерта.
15. Проанализировать запись больших джазовых составов.
16. Проанализировать запись оперной музыки, кантатно-ораториальных жанров
17. Проанализировать запись рок-опер и мюзиклов

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Банщикова Г. Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 1999. — 240 с.
2. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. — Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. — 112 с.
3. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
4. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. — 487 с.
5. Izhaki R. Mixing audio. Concepts, practices and tools. — NY.: Focal Press is imprint of Elsevier, 2009. — 566 p.

6. Gibson D. The Art of mixing. Visual guide to recording, engineering, and production. – 2nd edition. — Cengage Learning, 2005. — 300 p.
7. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. – NY.: Focal Press, 2017. – 256 p.

б) Дополнительная литература

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
2. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. – М.: Вильямс, 2006. . – 288 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Звукзапись в студии

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – является овладение студентами профессиональных практических навыков, необходимых для звукозаписи различных музыкальных коллективов.

Задачи дисциплины:

1. освоение мастерства звукооператорского ассистирования;
2. знакомство студента с видами записи в специальной студии;
3. освоение навыков работы с многодорожечными и стерео проектами;
4. объединение полученных на других дисциплинах знаний и умений для воплощения конкретного проекта;
5. обучение основным методам организации работы творческой команды (ассистенты, монтажеры).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</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-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - особенности проведения студийной (специально организованной) и концертной звукозаписей; - традиционные и современные приемы сведения звучания; - акустические особенности звукоусиления в залах и на открытом воздухе.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины; - применять знания в области музыкальной акустики при размещении исполнителей в студии и расстановке микрофонов; - использовать различные способы записи сольных инструментов, ансамблей и оркестров в зависимости от художественной задачи; - применять художественные приемы звукорежиссуры при сведении звучания; - создавать индивидуальный образ звучания сольного музыкального инструмента, ансамблей и голоса.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины; - навыком работы в условиях

	концерта и студии звукозаписи; - навыком звукозаписи музыки различных стилей и эпох; - навыком звукозаписи вокальных сочинений и дикторского голоса.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-5 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	25	900	234567А	89

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1 Семестр

1 Оборудование кафедры звукорежиссуры

Составление списка имеющегося оборудования кафедры: микрофонов, кабелей, аудиоинтерфейсов, микшерных пультов и т.д. Изучение технической литературы по данному оборудованию. Формирование электронной и бумажной профессиональной библиотеки, состоящей из конспектов необходимых технических данных используемого оборудования.

2 Работа с оборудованием: микрофонная стойка, кабель, разъемы, холдеры, регулировки микрофона.

Освоение правил работы с оборудованием ассистента звукорежиссера, куда включаются микрофонные стойки, кабели, разъемы, регулировки микрофонов, переходники, микрофонные спарки и ветрозащиты.

3 Работа студентов в качестве ассистентов на записях, проводимых в студии звукозаписи и при концертной звукозаписи

Работа ассистента звукорежиссера включает в себя ряд действий и некоторые нормы поведения, которые требуют рассмотрения на практических занятиях. В ходе занятий вырабатывается единая последовательность и форма поведения ассистентов. Освоение работы в команде.

4 Составление словарика профессиональной лексики

Составление словарика представляет собой разлинованную тетрадь либо специально подготовленную тетрадь для внесения иностранных слов и профессиональной лексики, встречающейся в практике. Первые слова вносятся под управлением руководителя практики.

5 Составление плана работы над звукозаписью

В виду особенностей деятельности звукорежиссера по организации работы специалистов различных направлений (актеры, ассистенты, исполнители, продюсеры), любой проект требует составления плана работы. Форма и содержание плана, а также его функция рассматривается на данном занятии.

6 Составление микрофонной карты

Составление микрофонной карты: форма оформления, правила представления информации, основные условные обозначения.

7 Составление карты подключения и схемы подключения аппаратуры

Составление карты подключения: форма оформления, правила представления информации, основные условные обозначения.

Составление схемы подключения аппаратуры: форма оформления, правила представления информации, основные условные обозначения.

8 Выполнение стерео сведения концертного исполнения музыкальных коллективов

Студентам предлагается выполнять стерео сведение музыкального исполнения небольших инструментальных и вокальных ансамблей. Работа проходит во время концерта, проводимого в учебном заведении.

2 семестр

9 Работа студентов в качестве ассистентов на записях, проводимых в студии звукозаписи и при концертной звукозаписи

Работа ассистента звукорежиссера включает в себя ряд действий и некоторые нормы поведения, которые требуют рассмотрения на практических занятиях. В ходе занятий вырабатывается единая последовательность и форма поведения ассистентов. Освоение работы в команде.

10 Работа со сценарием мероприятия

Ориентирование в сценарии режиссера по мероприятию. Решение звукорежиссерских вопросов. Составление плана звукового оформления.

11 Подготовка музыки для мероприятия

Приведение всех музыкальных треков к необходимой громкости. Запись на компакт-диск. Воспроизведение с двух и более CD проигрывателей. Воспроизведение с компьютера. Создание виртуального проекта.

12 Оформление компакт-диска

Правила внутренней организации треков на компакт-диске. Понятие MIX-down. Обязательная информация, прописываемая в CD information и на обложке.

13 Составление информационного файла проекта на компьютере

Необходимая информация для информационного файла, его формат, размещение, правила оформления.

14 Правила архивирования музыкального материала на компьютере

Программное обеспечение для архивирования музыкальных файлов. Правила записи на диск. Группировка материала на винчестере. Цифровые носители.

15 Выполнение стерео сведения концертного исполнения музыкальных коллективов

Студентам предлагается выполнять стерео сведение музыкального исполнения небольших инструментальных и вокальных ансамблей. Работа проходит во время концерта, проводимого в учебном заведении.

3 семестр

16 Работа студентов в качестве ассистентов на записях, проводимых в студии звукозаписи и при концертной звукозаписи

Работа ассистента звукорежиссера включает в себя ряд действий и некоторые нормы поведения, которые требуют рассмотрения на практических занятиях. В ходе занятий вырабатывается единая последовательность и форма поведения ассистентов. Освоение работы в команде.

17 Подготовка к записи голоса

Подготовка места для чтеца, актера. Порядок проведения записи. Подготовка листов для чтения. Организация текста для чтения.

18 Освоение основ пайки

Студенты знакомятся с правилами распайки кабелей. Выполняют практические задания по освоению навыков пайки.

19 Выполнение стерео сведения концертного исполнения музыкальных коллективов

Студентам предлагается выполнять стерео сведение музыкального исполнения небольших инструментальных и вокальных ансамблей. Работа проходит во время концерта, проводимого в учебном заведении.

4 семестр

20 Работа студентов в качестве ассистентов на записях, проводимых в студии звукозаписи и при концертной звукозаписи

Работа ассистента звукорежиссера включает в себя ряд действий и некоторые нормы поведения, которые требуют рассмотрения на практических занятиях. В ходе занятий вырабатывается единая последовательность и форма поведения ассистентов. Освоение работы в команде.

21 Аппаратный комплекс концертного звукоусиления. Работа ассистента при одновременной звукозаписи и звукоусиления концертной программы Звуковой тракт. Правила транспортировки, подключения. Настройка аппаратуры. Студенты знакомятся со звукоусилительным оборудованием учебного заведения. Участвуют в составе группы по звукоусилению на мероприятиях: концерты, конференции, творческие встречи. Выполняют роль ассистентов при одновременной звукозаписи и звукоусилении концертного мероприятия.

22 Выполнение стерео сведения концертного исполнения музыкальных коллективов Студентам предлагается выполнять стерео сведение музыкального исполнения небольших инструментальных и вокальных ансамблей. Работа проходит во время концерта, проводимого в учебном заведении.

5 семестр

23 Звукозапись сольных музыкальных инструментов.

Изготовление компакт-дисков с концертными программами следующих составов: сольный деревянный духовой музыкальный инструмент, сольный медный духовой музыкальный инструмент, сольный струнный инструмент (скрипка, альт, виолончель, контрабас), сольный рояль, сольные баян и аккордеон, сольные струнные народные инструменты (балалайка, домра, гитара), сольный академический вокал, сольный народный вокал.

6 семестр

24 Звукозапись музыкальных академических ансамблей.

Изготовление компакт-дисков с концертными программами следующих составов: ансамбль деревянных духовых инструментов, ансамбль медных духовых инструментов, струнный квартет, два рояля, ансамбль баянов, народный ансамбль в составе струнных инструментов, вокальный дуэт.

7 семестр

25 Звукозапись музыкальных академических ансамблей.

Изготовление компакт-дисков с концертными программами следующих составов: инструментальные дуэты, в состав которых входит фортепиано; фортепианное трио; фортепианный квинтет; вокальный ансамбль, хор.

8 семестр

26 Звукозапись музыкальных коллективов неакадемического направления.

Изготовление компакт-дисков с концертными программами следующих составов: ударная установка; электромузыкальные инструменты (электрогитара, синтезатор); неакадемический вокал; джазовый ансамбль; эстрадные составы

9-10 семестр

27 Работа над индивидуальным проектом.

Составление плана индивидуального проекта по звукозаписи музыкальных коллективов

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины «Звукозапись в студии» включает устные опросы, выполнение практических заданий, выполнение записей.

Практические задания для самостоятельной работы студентов

1. Расчёт и проверка на практике резонансы заданного помещения;
2. Составление схему подключения звукотехнической аппаратуры для звукозаписи в концертных условиях (вокал соло, струнный квартет, рояль, джазовое трио);
3. Составление схему подключения звукотехнической аппаратуры для звукозаписи в студии (вокал соло, струнный квартет, рояль, джазовое трио);
4. Составление микрофонной карты для звукозаписи различных музыкальных составов;
5. Составление райдера для концертного выступления различных музыкальных составов;
6. Освоение технологии звукозаписи акустического отклика помещения во время музыкального исполнения;
7. Освоение трехпозиционной микрофонной системы звукозаписи;
8. Использование различной характеристики направленности микрофона при звукозаписи вокала, авторской песни (бардовской), струнного квартета, фольклорного ансамбля (в сочетании вокала и музыкальных инструментов);
9. Освоение технологии звукозаписи музыкального исполнения под фонограмму (сольное и ансамблевое исполнение);
10. Влияние отражающей акустической поверхности на тембр при звукозаписи музыкального исполнения;
11. Локализация звуковых виртуальных источников в фонограмме при осуществлении звукозаписи различными микрофонными системами;
12. Освоение технологии звукозаписи струнного квартета;
13. Освоение технологии звукозаписи ударной установки;
14. Применение MS-техники в звукозаписи музыкального исполнения;
15. Влияние на конечный звуковой результат акустической задержки при многоканальной звукозаписи;
16. Освоение работы с основными характеристиками микрофона: уровень собственных шумов, чувствительность, характеристика направленности и др.;

17. Освоение технологии стереозаписи исполнения различных музыкальных ансамблей;
18. Использование аппаратной динамической обработки (компрессор, гейт) для звукозаписи музыкальных источников (голос, электрогитара);
19. Использование аппаратной пространственной обработки для звукозаписи различных музыкальных составов;
20. Составление списка звукотехнической аппаратуры для создания домашней студии звукозаписи.

Вопросы к зачету, экзамену

1. Представить несколько способов размещения микрофонов для звукозаписи сольного пения, вокального ансамбля, женского/мужского хора, смешанного хора;
2. Представить основные схемы расположения микрофонов при звукозаписи сольного струнного инструмента, струнного квартета;
3. Представить основные схемы расположения микрофонов при звукозаписи ударной установки;
4. Объяснить возможности MS-техники в процессе звукозаписи и сведения;
5. Рассказать о возникновении акустической задержки при многоканальной звукозаписи, объяснить ее негативное влияние при сведении фонограммы;
6. Рассказать об основных характеристиках микрофона: уровень собственных шумов, чувствительность, характеристика направленности и др.;
7. Рассказать о процессе проведения стереозаписи исполнения различных музыкальных ансамблей;
8. Рассказать о настройках аппаратной динамической обработки (компрессор, гейт) для звукозаписи музыкальных источников (голос, электрогитара);
9. Рассказать о настройках аппаратной пространственной обработки для звукозаписи различных музыкальных составов;
10. Перечислить основные аппаратные составляющие студии звукозаписи;
11. Рассказать и привести расчеты резонансов заданного помещения;
12. Пояснить на приведенной схеме подключения все элементы, их роль в процессе звукозаписи;
13. Пояснить на приведенной микрофонной карте все элементы, рассказать о роли каждого в процессе звукозаписи различных музыкальных составов;
14. Рассказать о понятии райдера: цель, основные элементы, правила составления;
15. Рассказать о технологии звукозаписи акустического отклика помещения во время музыкального исполнения;
16. Рассказать о трехпозиционной микрофонной системе звукозаписи;

17. Рассказать, как можно использовать характеристику направленности микрофона при звукозаписи вокала, авторской песни (бардовской), струнного квартета, фольклорного ансамбля (в сочетании вокала и музыкальных инструментов);
18. Рассказать о технологии звукозаписи музыкального исполнения под фонограмму (сольное и ансамблевое исполнение);
19. Рассказать, как отражающая акустическая поверхность влияет на тембр при звукозаписи музыкального исполнения;
20. Объяснить и привести примеры локализации звуковых виртуальных источников в фонограмме при осуществлении звукозаписи различными микрофонными системами;

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Васенина С. А. Музыкальная звукоорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. – 112 с.
2. Васенина С. А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи: Учебное пособие. – Н. Новгород: Из-во ННГК им. М.И. Глинки, 2012. – 52 с.
3. Динов В. Звуковая картина. Записки о звукоорежиссуре В.Г. Динов. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 488 с.
4. Севашко А. В. Звукоорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. – М: Альтекс-А, 2004. – 195 с.
5. Eargle J. Handbook of Recording Engineering. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
6. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles.: Focal Press, NY, 2017. – 256 p.
7. Senior M. Mixing Secrets for the Small Studio.: Focal Press, NY, Focal Press, 2011. – 342 p.
8. Williams M. Microphone Arrays for Stereo and Multichannel Sound Recording. – Milano: Editrice Il Rostro, 2004. – 168 p.

б) Дополнительная литература

1. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб., 2006. – 720 с., ил.
2. Садкова О. В. Словарь терминов музыкальной акустики и психоакустики. Н. Новгород, 2012. – 172 с.
3. Радзишевский А. Основы аналогового и цифрового звука. - Вильямс, 2006 г.

Министерство культуры Российской Федерации

Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Музыкальная акустика

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – является изучение особенностей явлений музыкальной акустики, специфики деятельности звукорежиссера в музыкально-акустическом пространстве.

Задачи дисциплины:

1. формирование у студентов понимания основных физических процессов возникновения и распространения звуковых волн, структуры звуковых полей, терминов и определений;
2. изучение основных характеристик натуральных источников звука (музыкальных, речевых, шумовых и т.д.), обработка которых (запись, монтаж, реставрация и др.) является основой дальнейшей практической деятельности звукорежиссера;
3. ознакомление с основными процессами звукообразования и акустическими характеристиками музыкальных инструментов, речи, пения;
4. формирование у студентов понимания основных механизмов слухового восприятия звуковых сигналов и структуры слуховой системы;
5. изучение законов взаимосвязи объективных параметров звуковых сигналов и субъективных слуховых ощущений;
6. ознакомление с закономерностями формирования субъективных характеристик звука (громкость, высота, тембр) и методами их количественной оценки;
7. изучение эффектов маскировки, бинауральной локализации, нелинейных слуховых процессов;
8. ознакомление с законами восприятия музыки и речи, современными методами анализа и синтеза звуковых сигналов, основанных на законах слухового восприятия.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПКО-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - особенности проведения студийной

коллективов при концертном звукоусилении	(специально организованной) и концертной звукозаписей; - традиционные и современные приемы сведения звучания; - акустические особенности звукоусиления в залах и на открытом воздухе.
	<i>Уметь:</i> - создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины; - применять знания в области музыкальной акустики при размещении исполнителей в студии и расстановке микрофонов; - использовать различные способы записи сольных инструментов, ансамблей и оркестров в зависимости от художественной задачи; - применять художественные приемы звукорежиссуры при сведении звучания; - создавать индивидуальный образ звучания сольного музыкального инструмента, ансамблей и голоса.
	<i>Владеть:</i> - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины; - навыком работы в условиях концерта и студии звукозаписи; - навыком звукозаписи музыки различных стилей и эпох; - навыком звукозаписи вокальных сочинений и дикторского голоса.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-3 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	13	468	135	6

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1 семестр*1 Музыкальная акустика как наука*

Задачи музыкальной акустики как науки. История музыкальной акустики.

2 Физические свойства звука

Механические колебания. Простые гармонические колебания. Затухающие колебания. Спектры. Явление резонанса. Звуковые волны. Скорость звука. Звуковое давление. Звуковые поля. Звуковые явления. Акустические сигналы. Динамический диапазон. Частотный диапазон.

2 семестр*3 Основы психоакустики*

Восприятие звука. Структура слуховой системы и ее основные функции. Абсолютные и дифференцированные слуховые пороги. Понятие громкости. Критические полосы слуха. Маскировка звука. Нелинейные свойства слуха. Бинауральный слух. Пространственная локализация. Высота звука. Музыкальные шкалы и интервалы. Тембр.

3 семестр*4 Акустика музыкальных инструментов. Акустика речи и пения.*

Классификация музыкальных инструментов. Акустика духовых музыкальных инструментов. Акустика струнных музыкальных инструментов. Акустика ударных музыкальных инструментов. Акустические характеристики оркестра. Акустика речи и пения.

4 семестр*5 Акустика помещений (концертно-театральных залов и студий)*

Объективные и субъективные акустические параметры помещения. Акустика концертных и театральных залов. Компьютерное моделирование акустики помещений. Акустика залов многоцелевого назначения. Системы озвучивания и звукоусиления. Акустика студий и контрольных комнат.

5 семестр*6 Основы электроакустики*

Аналоговое и цифровое представление звуковых сигналов. Основные виды звукового оборудования: микрофоны, микшерные пульта, процессоры спецэффектов, агрегаты контроля.

6 семестр*7 Основы электроакустики*

Системы пространственной звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения. История создания. Общая структура. Перспективы развития.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

По дисциплине «Музыкальная акустика» проводятся зачеты и экзамен, на которых в устной форме проверяется усвоение студентом знаний, умений и навыков.

Вопросы к экзамену

1. Что такое механические колебания?
2. Дать определение и привести формулу простого гармонического колебания.
3. Что такое собственная частота колебания, от каких параметров она зависит?
4. Нарисовать форму затухающего колебания. Дать основные определения.
5. Что такое спектр? Дать основные понятия.
6. В чем заключается явление резонанса?
7. Дать определение звуковой волны., длины волны, скорости звука.
8. Как определяется звуковое давление.
9. Дать определение понятию децибела.
10. Описать такие звуковые явления как распространение, отражение, поглощение, рефракция, стоячая волна, дифракция, эффект Доплера.
11. Дать определение процессов биения, тремоло и вибрато и нарисовать для них форму звуковой волны.
12. Что такое уровнеграмма звукового сигнала? Как определяется среднее значение звукового сигнала?
13. Как определяется динамический диапазон звукового сигнала?
14. Что такое спектральный анализ?
15. Привести определение основных задач психоакустики и ее роли в развитии аудиотехники.
16. Описать общую структуру периферической слуховой системы.
17. Дать определение и привести форму кривой для абсолютных порогов слышимости.
18. Что такое аудиограмма? В какой форме она может быть представлена?
19. Что такое дифференцированные пороги?
20. Что такое уровень громкости (в фонах)?
21. Что такое критические полосы слуха?
22. В чем заключается механизм временной адаптации слуха?
23. Что такое уровень маскировки звука?
24. Привести примеры временной маскировки, центральной маскировки, бинауральной маскировки.
25. Что такое субъективные гармоники и комбинированные тоны?
26. Дать описание механизмов локализации звука в горизонтальной плоскости.
27. Дать описание механизмов локализации звука в вертикальной плоскости.
28. В чем заключается эффект предшествования (эффект Хааса)?
29. Что такое психофизическая шкала для определения высоты звука?
30. Привести принципы построения музыкальной шкалы Пифагора, натуральной шкалы, равномерно темперированной шкалы.
31. Привести определения понятия «тембр».

32. Описать связь восприятия тембра со спектральной и временной структурой сигнала.
33. Привести международную классификацию музыкальных инструментов.
34. Дать определение основных элементов музыкального инструмента: генератора, вибратора, резонатора.
35. Привести классификацию духовых музыкальных инструментов. Описать процесс звукообразования флейты, кларнета, гобоя, фагота.
36. Описать отличительные особенности механизмов звукоизвлечения амбушюрных (медных) инструментов: трубы, тромбона, валторны, тубы.
37. Привести акустические характеристики и особенности тембра органа.
38. Привести систему звукообразования и акустические параметры мембранофонов (литавры, барабаны и др.).
39. Дать описание системы звукообразования и акустические параметры идиофонов (ксилофон, маримба, тарелки, гонги и др.).
40. Привести особенности конструкции, основные механизмы системы звукообразования и акустические характеристики колоколов.
41. Описать особенности конструкции, основные механизмы системы звукообразования и акустические параметры скрипки.
42. Привести описание конструкции, механизмы системы звукообразования щипковых музыкальных инструментов (гитары, арфы).
43. Указать конструктивные особенности и принципы звукообразования в фортепиано.
44. Дать описание структуры голосообразующего аппарата, функции генератора, вибратора, резонаторов.
45. Дать классификацию звуков речи. Привести методы определения разборчивости речи.
46. Дать описание процесса распространения звуковых волн в помещении.
47. Определить основные параметры реверберационного процесса.
48. Привести основные положения геометрической (лучевой) теории.
49. Какие виды волн возникают в помещении, и как рассчитать собственные частоты для прямоугольного помещения в соответствии с волновой теорией.
50. Определить основные требования к акустическим параметрам аудиторий и залов драматических театров, оперных театров, речевых аудиторий, концертных залов.
51. Что называется системами звукоусиления?
52. Описать причины возникновения обратной связи и методы борьбы с ней.
53. Привести классификацию современных студий звукозаписи и требования к их акустическим параметрам.
54. Что называется звуковым трактом?
55. Показать основные этапы развития систем звукозаписи.
56. Какие операции необходимо выполнить для перехода от аналогового к цифровому сигналу?
57. Что такое частота дискретизации? В чем заключается теорема Котельникова-Найквиста?
58. Описать принципы работы АЦП.

59. Что такое число разрядов (бит)?
60. Сформулировать основные требования к контрольным агрегатам.
61. Привести методы измерений и требования к электроакустическим параметрам микрофонов.
62. Дать классификацию микрофонов по видам преобразования и характеристикам направленности.
63. Привести историю развития пространственных звуковых систем.
64. Дать классификацию современных пространственных звуковых систем.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Алдошина И.А. Музыкальная акустика. Учебник.-СПб.: Композитор, 2006. – 720 с.
2. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: Справочник. - СПб.: Изд-во «Питер», 2000.- 432 с.
3. Волковыский Р.Ю. Музыка и наука: Популярный рассказ о музыкальной акустике. - М.: Физматлит, 1993.-56 с.
4. Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов.- М.: Просвещение, 1989. – 192 с.
5. Живайкин П. Краткий обзор музыкальных программ для компьютеров РС// Компьютер-Пресс, 1998, №5, с. 106-116; №7, с. 136-143.
6. Кузнецов Л.А. Акустика музыкальных инструментов: Справочник. -М.: Легпромиздат, 1989. - 369 с.
7. Мальтер Л.И. Таблицы по инструментоведению: Инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса. -М.: Советский композитор, 1972. - 136 с.
8. Петелин Р., Петелин Ю. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства - СПб: БХВ - Петербург, Арлет, 2001.- 608 с.
9. Порвенков В.Г. Акустика и настройка музыкальных инструментов: Методическое пособие по настройке. - М.:Музыка, 1990. - 192 с.
10. Садкова О.В. Лекции по музыкальной акустике.-Н.Новгород, НГК им. М.И.Глинки, 2009. - 303 с.

б) Дополнительная литература:

1. Анерт В., Райхардт В. Основы техники звукоусиления / Пер. с нем.- М.: Радио и связь, 1984.-320 с.

2. Блауэрт И. Пространственный слух/ Пер. с нем. И.Д.Гурвица. -М: Энергия, 1979.- 222 с.
3. Горелик Г.С. Колебания и волны. -М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959 г. -572 с.
4. Кинг Г. Руководство по звукотехнике. - Л: Энергия, 1980.- 216 с.
5. Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона.-М: Радио и связь, 1988.-112 с.
6. Кондрашин П.К. Музыкальные инструменты перед микрофоном. Музыкальные коллективы перед микрофоном // Звукорежиссер, 2001-2002 гг.
7. Ментюков А.П., Устинов А.А., Чельдиев С.А. Музыка, электроника, интонирование. - Новосибирск, 1993. - 314 с.
8. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. - М.: Изд-во МГК, ИПРАН, 2002. - 496 с.
9. Музыкальная акустика / Под ред. проф. Н.А.Гарбузова. - М: Музгиз, 1954. - 236 с.
10. Радиовещание и электроакустика: Учебное пособие для вузов / Алябьев С.И., Выходец А.В., Гермер Р. и др.. Под ред. Ю.А. Ковалгина. - М.: Радио и связь, 2000.- 792 с.
11. Синклер Я. Введение в цифровую звукотехнику. - М: Энергоатомиздат, 1990.- 80 с.
12. Стретт В. Теория звука. - М: Гостехиздат, 1955.- 980 с.
13. Тэйлор Ч.А. Физика музыкальных звуков /Пер. с англ. Галембо А.С.-.М.: Легкая индустрия, 1976.-184 с.
14. Трахтман А. Введение в обобщенную спектральную теорию сигналов. - М: Советское радио, 1972.- 352 с.
15. Харкевич А.А. Спектры и анализ. - М: Гостехтеориздат, 1962.- 232 с.
16. Цвиккер В., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации / Пер. с нем. под ред. В.Г.Белкина.-М : Связь, 1971.- 216 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Цифровые аудиотехнологии

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – дать наиболее общие знания о современных музыкально-информационных технологиях, а также сформировать необходимые в этой области практические навыки.

Задачи дисциплины:

1. формирование представлений о возможностях цифровых аудиотехнологий;
2. развитие навыков эффективного использования цифровых аудиоустройств;
3. изучение теоретических основ цифрового звука;
4. формирование представления об основных форматах цифрового аудио и протоколах передачи цифровых аудиоданных;
5. изучение основных компонентов компьютерной системы для работы со звуком;
6. развитие у студента компьютерной грамотности в контексте работы с цифровым звуком;
7. изучение основных программно- аппаратных комплексов для работы с цифровым аудио, распространенных в мировой звукорежиссерской практике;
8. знакомство с основными типами цифровых приборов, встречающихся в студиях звукозаписи;
9. рассмотрение вариантов цифровой коммутации различной сложности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
<p>ПКО-4 Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровые данных в аудиотехнике; - программное обеспечение для реставрации фонограмм; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным при работе звукорежиссера в условиях студийной и концертной звукозаписи, а также звукоусиления; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи, сведения фонограмм и звукоусиления; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.

VI. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-2 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324	123	4

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Аналогово-цифровое преобразование сигнала. Форматы звуковых файлов группы PCM. Обзор и сравнительные характеристики цифровых носителей.

История. Принцип цифровой звукозаписи методом периодической дискретизации и квантования сигнала. Битность (разрядность). Частота дискретизации. Помехоустойчивое и канальное кодирование. Принцип действия АЦП-ЦАП. Методы цифровой звукозаписи. Параметры, влияющие на качество цифровой звукозаписи. Техника цифровой звукозаписи. Форматы: сжатие без потерь: WAV, AIFF, BWF; сжатие с потерями: MP3.

Тема 2. Аппаратные и программные компоненты PC для работы со звуком.

Звуковые карты. Аудио драйвера. Ввод и вывод звука в компьютер. Маршрутизация аудио потока.

Тема 3. Программное обеспечение для работы со звуком

Классификация программного обеспечения для работы со звуком. Функции программ. Аудио редакторы, рекордер, DAW (Цифровая звуковая рабочая станция).

Тема 4. Редактирование звука программным способом

Редактирование деструктивное, недеструктивное.

Тема 5. Методы объективного контроля, анализа и визуализации параметров цифрового сигнала

Программные анализаторы. Анализаторы уровня: True peak meter, Peak meter, PPM, QPM, RMS, VU-meter, LUFS. Анализаторы спектра: АЧХ, Спектрограмма, RTA. Стерео гониометр, коррелометр, бит-метр.

Тема 6. Деструктивное редактирование звука. Аудио редактор.

Демонстрация деструктивного редактирования на примере Adobe Audition.

Тема 7. Недеструктивное редактирование звука. DAW.

Понятие проекта. Структура проекта. Маршрутизация. Организация рабочего пространства в проекте. Многодорожечная звукозапись. Недеструктивное редактирование. Монтаж. Обработка звука. Плагины.

Тема 8. Цифровая обработка звуковых сигналов

Спектральная обработка: фильтры, эквалайзеры. Динамическая обработка: компрессоры, гейты экспандеры, лимитеры. Частотно зависимая спектральная обработка. Многополосные компрессоры. Динамические эквалайзеры. Пространственная обработка: ревербераторы, дилэй. Специальные эффекты: хорус, фленжер, фазер. Процессоры психоакустической обработки: эксайтеры, инхансеры, сатураторы.

Тема 9. MIDI

Стандарты классификации звукозаписывающей аппаратуры и программного обеспечения. Формат музыкальных файлов. История. Аппаратная реализация. MIDI-события. Канал MIDI. Порт MIDI. Темп. Time Signature Key Signature (тональность). Улучшение звучания MIDI. Преобразование в MIDI. Sample-dump посредством MIDI-SMDI.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой промежуточного контроля знаний являются зачеты, на которых студенты выполняют практическое задание.

Формой итогового контроля успеваемости студентов по курсу является экзамен в конце 4 семестра.

Вопросы к экзамену

1. Опишите принцип цифровой звукозаписи методом периодической дискретизации и квантования сигнала.
2. Дайте определение понятиям Битность (разрядность), Частота дискретизации.
3. В чем принцип действия помехоустойчивого и канального кодирования?
4. Опишите принцип работы АЦП-ЦАП.
5. Какие параметры влияют на качество цифровой звукозаписи?
6. Приведите классификацию цифровых аудио форматов: сжатие без потерь, с потерями. Поясните принцип кодирования.
7. Поясните принцип работы звуковой карты. Назовите основные фирмы-производители.
8. Что такое аудио драйвер?
9. Опишите маршрутизацию аудио потока в компьютере.
10. Приведите классификацию программного обеспечения для работы со звуком. Поясните функции программ.
11. Объясните отличие звукового редактирования деструктивного, недеструктивного.
12. Дайте классификацию программных анализаторов.

13. Опишите принцип действия анализаторов уровня: True peak meter, Peak meter, PPM, QPM, RMS, VU-meter, LUFS. Приведите примеры.
14. Опишите принцип действия анализаторов спектра: АЧХ, Спектрограмма, RTA. Приведите примеры.
15. Опишите принцип действия следующих анализаторов: стерео гониометр, коррелометр, бит-метр. Приведите примеры.
16. Продемонстрируйте принцип деструктивного редактирования на примере Adobe Audition.
17. DAW. Что такое проект? Как он организуется?
18. DAW. Опишите маршрутизацию сигнала внутри программы.
19. DAW. Организация многодорожечной звукозаписи.
20. DAW. Принцип недеструктивного редактирования.
21. DAW. Выполнить монтаж предложенного фрагмента.
22. DAW. Выполнить обработку звука.
23. DAW. Использование плагинов.
24. Объясните принцип действия спектральной обработки звука: фильтры, эквалайзеры.
25. Объясните принцип действия динамической обработки звука: компрессоры, гейты экспандеры, лимитеры.
26. Объясните принцип действия частотно зависимой спектральной обработки. Многополосные компрессоры. Динамические эквалайзеры.
27. Объясните принцип действия пространственной обработки: ревербераторы, дилэй.
28. Объясните принцип действия специальных эффектов: хорус, фленжер, фазер.
29. Объясните принцип действия процессоров психоакустической обработки: эксайтеры, инхансеры, сатураторы.
30. Дайте классификации звукозаписывающей аппаратуры и программного обеспечения.
31. Поясните следующие понятия: MIDI-события, канал MIDI, порт MIDI.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

а) Основная литература:

8. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 1999. — 240 с.
9. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. — Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. —112 с.
10. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. -

- Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
11. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с.
 12. Izhaki R. Mixing audio. Concepts, practices and tools. – NY.: Focal Press is imprint of Elsevier, 2009. – 566 p.
 13. Gibson D. The Art of mixing. Visual guide to recording, engineering, and production. – 2nd edition. — Cengage Learning, 2005. — 300 p.
 14. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. – NY.: Focal Press, 2017. – 256 p.

б) Дополнительная литература:

3. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
4. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. – М.: Вильямс, 2006. . – 288 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Мастерство монтажа звука

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – овладение студентом широкими теоретическими знаниями и приобретение практических навыков монтажа звука, развитие у будущего звукорежиссера понимание целей монтажа звука, его принципов, познакомить с возможностями цифровых аудио редакторов, с общими принципами и возможностями аудио-монтажа, методами субъективной оценки его качества.

Задачи дисциплины:

1. формирование у студента прочных знаний об основных закономерностях монтажа звука, умения преодолевать проблемы, возникающие в монтажной практике,
2. дать представление о «монтажном листе»,
3. показать важнейшую роль курса в подготовке звукорежиссеров;
4. усвоение творческих и художественных возможностей аудио монтажа;
5. приобретение практических навыков работы в цифровых аудио редакторах;
6. умение применения полученных знаний в практической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПКО-5 Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и приемы монтажа стерео фонограмм и многоканальных музыкальных проектов; - критерии отбора качественных дублей звукозаписи.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом; отбирать качественные дубли аудиозаписи.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - алгоритмом ведения пометок в нотном тексте и средствами программного обеспечения для оперативного монтажа аудио; – различными приемами монтажа при создании художественного образа звучания.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 2 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	4	-

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1. Введение в курс

История возникновения монтажа фонограмм, его цель и задачи. Работа с исполнителем, композитором, продюсером, режиссером при осуществлении монтажа фонограмм. Технология отбора дублей. Понятие монтажного листа, особенности его составления. Разметка нотного текста при осуществлении звукозаписи с последующим осуществлением монтажа.

2. Аппаратная часть для осуществления монтажа фонограмм

Студийное оборудование, схема подключения, мониторная линия (в зависимости от выбора учебным заведением аппаратной и программной части для осуществления звукозаписи и монтажа фонограмм). Правила использования аппаратуры, организации проекта в дисковом пространстве компьютера.

3. Программная часть для осуществления монтажа фонограмм

Разновидности программных средств для осуществления монтажа фонограмм (Avid ProTools, Reaper, Cubase, Adobe Audition или аналог). Обзор программы, в которой осуществляется монтаж (в зависимости от выбора учебного заведения). Возможности программы, особенности работы.

4. Основные функции программы, в которой осуществляется монтаж фонограмм (Reaper, Cubase, Avid ProTools или аналог)

Предварительная настройка программы. Создание сессии (проекта). Функции монтажа программы. Организация пространства сессии и технология оперативной работы в ней.

5. Монтаж моно-, стерео фонограмм

Последовательность работы при осуществлении монтажа моно- и стерео фонограмм. Разновидности фейдов, понятие кроссфейда, их разновидности.

6. Монтаж аудиоматериала в многодорожечном проекте

Особенности группирования дорожек при осуществлении монтажа многоканальной сессии. Настройка проекта для оперативной работы. Особенности монтажа фонограмм с записью акустических и электро- музыкальных инструментов. Особенности монтажа различных акустических музыкальных инструментов: фортепиано, духовые инструменты, струнные инструменты, хор, орган, ударные инструменты.

7. Монтаж и выравнивание по временной сетке дорожек с записью ударной установки

Автоматизация при монтаже дорожек с записью ударной установки. Выравнивание по временной сетке проекта. Влияние технология выравнивания при сведении фонограммы.

4. 2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению второго семестра.

Вопросы к зачету

1. История возникновения монтажа фонограмм: программные и аппаратные средства.
2. Функция монтажа фонограмм.
3. Правила составления монтажного листа.
4. Правила разметки дублей при осуществлении звукозаписи с последующим выполнением монтажа.
5. Особенности работы с музыкальными исполнителями, композитором, продюсером, режиссером при осуществлении монтажа фонограмм.
6. Обзор современных программных средств для осуществления монтажа фонограмм.
7. Аппаратная часть учебной студии, подключение, настройка.
8. Программная часть учебной студии, настройка сессии для осуществления монтажа.
9. Особенности группировки дорожек при осуществлении монтажа многоканального проекта.
10. Отличие технологии монтажа фонограмм с записью исполнения на акустических и электро- музыкальных инструментах.
11. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на ударных инструментах.
12. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на фортепиано.
13. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на струнных инструментах.
14. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на духовых инструментах.
15. Особенности монтажа фонограмм с записью хорового исполнения.

16. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на органе.
17. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на электрогитаре.
18. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на синтезаторе.
19. Особенности монтажа фонограмм с записью исполнения на электронных ударных инструментах.
20. Особенности осуществления монтажа фонограмм в проекте с записью исполнения сложного состава: рок-, поп- музыкальных ансамблей.

Практические задания к зачету

1. Настройка, подготовка сессии в программе для осуществления монтажа фонограммы.
2. Составление монтажного листа по примеру.
3. Осуществление монтажа фонограммы по разметке в нотном тексте.
4. Монтаж моно фонограммы.
5. Монтаж стерео фонограммы.
6. Монтаж многоканального проекта.
7. Выполнение монтажа фонограмм с записью исполнения на духовых инструментах.
8. Выполнение монтажа фонограмм с записью хорового исполнения по монтажному листу.
9. Выполнение монтажа фонограмм с записью исполнения на органе по монтажному листу.
10. Выполнение монтажа фонограмм с записью исполнения на электрогитаре по монтажному листу.
11. Выполнение монтажа фонограмм с записью исполнения на синтезаторе по монтажному листу.
12. Выполнение монтажа фонограмм с записью исполнения на электронных ударных инструментах.
13. Выполнение монтажа фонограмм с записью дикторского голоса по монтажному листу.
14. Выполнение монтажа фонограмм с записью исполнения на ударной установке по монтажному листу.
15. Выполнение выравнивания по временной сетке при осуществлении монтажа фонограммы с записью ударной установки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.
2. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория

- (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации.
 - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил.
 - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
3. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с.
 4. Левин, В.И. История информационных технологий : учебный курс / В.И. Левин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 336 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0095-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233110>

б) Дополнительная литература

1. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. – М.: Вильямс, 2006. . – 288 с.
2. Кондрашин, П. К. Музыкальные инструменты перед микрофоном // Звукорежиссер. – 2001. – №1. Интернет-ресурс URL:
<http://rus.625-net.ru/audioproducer/2001/01/kondrashin.htm>

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебное заведение, осуществляющее подготовку по направлению 53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» вправе выбирать аппаратное и программное обеспечение для осуществления обучения по дисциплине «мастерство монтажа фонограмм».

Примеры материального-технического обеспечения:

Комплект №1:

- Персональный компьютер Apple MacPro;
- Mac OS 10.10.5 - 10.13.0
- Комплект DSP-плат для обработки звука Digidesign ProTools HD 3 Accel;
- Аудио интерфейс Digidesign 192 I/O;
- Контроллер Digidesign C24;
- Цифровая звуковая рабочая станция Avid Pro Tools;
- Комплект студийных мониторов.

Комплект №2:

- Персональный компьютер (PC-based);
- ОС Windows 7 with SP1 64 bit;
- звуковая карта с USB интерфейсом (Focusrite Scarlett 2i2);
- Цифровая звуковая рабочая станция Cockos Reaper;
- Комплект студийных мониторов.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Технология сведения многодорожечных
фонограмм

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – ознакомление с основными принципами и приёмами, используемыми при сведении многодорожечных фонограмм различных музыкальных стилей и жанров, со стандартными и специфическими приемами обработки звуковых сигналов при создании звуковых образов, а так же грамотное и профессиональное использование комплекса студийного оборудования при сведении.

Задачи дисциплины:

1. сформировать у студентов понимание специфических особенностей сведения фонограмм, присущих различным музыкальным жанрам и стилям;
2. ознакомить с ведущими технологиями сведения многодорожечных фонограмм;
3. заложить основу формирования навыков самостоятельного творческого поиска;
4. сформировать представление о принципах традиционной звукорежиссуры и современных приемах звукозаписи.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПКО-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - особенности проведения студийной (специально организованной) и концертной звукозаписей; - традиционные и современные приемы сведения звучания; - акустические особенности звукоусиления в залах и на открытом воздухе.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать готовые фонограммы;

	<ul style="list-style-type: none"> - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины; - применять знания в области музыкальной акустики при размещении исполнителей в студии и расстановке микрофонов; - использовать различные способы записи сольных инструментов, ансамблей и оркестров в зависимости от художественной задачи; - применять художественные приемы звукорежиссуры при сведении звучания; <p>создавать индивидуальный образ звучания сольного музыкального инструмента, ансамблей и голоса.</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины; - навыком работы в условиях концерта и студии звукозаписи; - навыком звукозаписи музыки различных стилей и эпох; <p>навыком звукозаписи вокальных сочинений и дикторского голоса.</p>
<p>ПКО -2 Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с многоканальным проектом при сведении; - анализировать звучание фонограммы (при звукоусилении, реставрации) с точки зрения эталонных образцов; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; <p>осуществлять стереозапись музыкального исполнения.</p>

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 3 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	-	6

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1. *Сведение фонограмм. История возникновения.*
Цель и задачи сведения. Назначение

2. *Слуховой анализ звучания сессии.*
Определение направления и жанра музыкального произведения. Анализ музыкальной ткани музыкального произведения: композиции и аранжировки. Анализ музыкальной формы музыкального произведения. Составление порядка сведения: музыкальный баланс, тембр, планы, пространственность, локализация, стереофоничность.

3. *Способы организации многодорожечной сессии в проекте цифровой станции. Классификация и маршрутизация программной звуковой обработки.*
Групповое объединение дорожек сессии. Цветовая кодировка дорожек проекта в зависимости от функции музыкального материала с точки зрения композиции и аранжировки музыкального произведения. Особенности организации проекта для сведения в моно, стерео и сурраунд.
Разделение звуковой обработки по принципу маршрутизации звукового сигнала на последовательный и параллельный типы. Разделение на независимый, зависимый (side-chain) и групповой типы канальной звуковой обработки.

Раздел 1 Сведение многодорожечных фонограмм, выполненных с помощью

одновременной звукозаписи

4. *Особенности сведения многодорожечных фонограмм, выполненных с помощью одновременной звукозаписи*
Особенности сведения аудио материала, полученного путем размещения трехпозиционной микрофонной системы записи: дальние, общие, ближние микрофоны, функция каждого вида в процессе сведения.
5. *Корректировка музыкального баланса фонограммы*
Выявление проблемы музыкального баланса путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Решение проблемы музыкального баланса путем соотношения сигналов от разных типов микрофонов трехпозиционной системы. Влияние изменения спектра и уровня сигнала музыкального источника на восприятие музыкального баланса. Динамическая и частотная обработка при корректировке музыкального баланса.
6. *Работа с тембрами виртуальных музыкальных источников*
Выявление проблемы тембров музыкальных источников путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Решение проблемы тембров музыкальных источников путем соотношения сигналов от разных типов микрофонов трехпозиционной системы. Частотная и динамическая обработка сигнала в работе над тембрами виртуальных музыкальных источников.
7. *Работа с планами виртуальных звуковых источников*
Выявление проблемы соотношения музыкальных планов виртуальных источников путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Решение проблемы соотношения музыкальных планов виртуальных источников путем соотношения сигналов от разных типов микрофонов трехпозиционной системы. Частотная, динамическая и пространственная обработка сигнала в работе над планами виртуальных звуковых источников.
8. *Работа с пространственностью фонограммы*
Выявление проблемы передачи акустического пространства путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Решение проблемы пространственности путем соотношения сигналов от разных типов микрофонов трехпозиционной системы. Частотная, динамическая и пространственная обработка сигнала в работе над пространственностью фонограммы.
9. *Работа с локализацией виртуальных звуковых источников*
Выявление проблемы локализации виртуальных звуковых источников путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной

проблемы. Решение проблемы локализации виртуальных звуковых источников путем соотношения сигналов от разных типов микрофонов трехпозиционной системы. Частотная и динамическая обработка сигнала в работе с локализацией виртуальных звуковых источников.

10. Работа со стереофоничностью фонограммы и звуковых образов

Выявление проблемы стереофоничности фонограммы и звуковых образов путем слухового анализа. Определение путей решения выявленной проблемы. Решение проблемы стереофоничности фонограммы и звуковых образов путем соотношения сигналов от разных типов микрофонов трехпозиционной системы, а также преобразования и обработки в MS. Пространственная обработка сигнала в работе со стереофоничностью фонограммы и звуковых образов.

11. Макро- и микро динамика в партиях музыкальных источников и всего ансамбля в целом

Понятия макро- и микродинамики. Их влияние на звучание фонограммы. Способы регулирования. Программное обеспечение.

12. Работа над стереофонией и сурраунд заполнением

Выявление проблемы наполненности стереобазы. Распределение звуковых образов в сурраунд формате.

13. Параллельная и последовательная обработка. MS сведение. Временная коррекция, звуковысотная коррекция.

Особенности использования параллельной и последовательная обработки, а также техники. MS при сведении фонограмм, выполненных с помощью одновременной звукозаписи. Возможности временной и звуковысотной коррекции.

14. Side-chain обработка, автоматизация.

Особенности использования side-chain обработки и, автоматизации при сведении фонограмм, выполненных с помощью одновременной звукозаписи.

Раздел 2 Сведение многодорожечных фонограмм выполненных с помощью наложения

15. Особенности сведения многодорожечных фонограмм со звукозаписью акустических музыкальных инструментов

Особенности сведения аудио материала, полученного путем выполнения звукозаписи наложением. Преимущества и недостатки такой записи при сведении.

16. Корректировка музыкального баланса фонограммы

Выявление проблемы музыкального баланса путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Создание

музыкального баланса согласно традициям звучания жанра и направления записываемой музыки. Влияние изменения спектра и уровня сигнала музыкального источника на восприятие музыкального баланса. Динамическая и частотная обработка при корректировке музыкального баланса.

17. Работа с тембрами виртуальных музыкальных источников

Традиции звучания тембров в фонограммах данного жанра и направления. Выявление проблемы тембров музыкальных источников путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Частотная, динамическая обработка сигнала, а также специальная обработка (дисторшн, хорус, фленжер) в работе над тембрами виртуальных музыкальных источников.

18. Работа с планами виртуальных звуковых источников

Создание планов в фонограмме. Слуховой анализ полученного звукового результата. Определение путей решения выявленной проблемы. Частотная, динамическая и пространственная обработка сигнала в работе над планами виртуальных звуковых источников.

19. Работа с пространственностью фонограммы

Выявление проблемы искусственного создания ощущения акустического пространства в фонограмме путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Частотная, динамическая и пространственная обработка сигнала в работе над пространственностью фонограммы.

20. Работа с локализацией виртуальных звуковых источников

Традиции локализации звуковых образов в фонограммах данного жанра и направления. Выявление проблемы локализации виртуальных звуковых источников путем слухового анализа фонограммы. Определение путей решения выявленной проблемы. Частотная и динамическая, пространственная обработка сигнала в работе с локализацией виртуальных звуковых источников.

21. Работа со стереофоничностью фонограммы и звуковых образов

Выявление проблемы стереофоничности фонограммы и звуковых образов путем слухового анализа. Определение путей решения выявленной проблемы. Пространственная обработка сигнала в работе со стереофоничностью фонограммы и звуковых образов.

22. Макро- и микро динамика в партиях музыкальных источников и всего ансамбля в целом

Понятия макро- и микродинамики. Их влияние на звучание фонограммы. Способы регулирования. Программное обеспечение.

23. *Работа над стереофонией и сурраунд заполнением*

Выявление проблемы наполненности стереобазы. Распределение звуковых образов в сурраунд формате.

24. *Параллельная и последовательная обработка. MS сведение. Временная коррекция, звуковысотная коррекция.*

Особенности использования параллельной и последовательная обработки, а также техники. MS при сведении фонограмм, выполненных с помощью наложения. Возможности временной и звуковысотной коррекции.

25. *Side-chain обработка, автоматизация.*

Особенности использования side-chain обработки и, автоматизации при сведении фонограмм, выполненных с помощью наложения.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущий контроль по усвоению учебного материала проводится в форме экзамена по всем разделам учебной программы. Студент отвечает на вопрос и выполняет практическое задание.

Вопросы к экзамену

1. Сведение фонограмм. История возникновения.
2. Слуховой анализ звучания сессии.
3. Способы организации многодорожечной сессии в проекте цифровой станции. Классификация и маршрутизация программной звуковой обработки.

Раздел 1 Сведение многодорожечных фонограмм, выполненных с помощью одновременной звукозаписи

4. Особенности сведения многодорожечных фонограмм, выполненных с помощью одновременной звукозаписи
5. Корректировка музыкальный баланса фонограммы
6. Работа с тембрами виртуальных музыкальных источников
7. Работа с планами виртуальных звуковых источников
8. Работа с пространственностью фонограммы
9. Работа с локализацией виртуальных звуковых источников
10. Работа со стереофоничностью фонограммы и звуковых образов
11. Макро- и микро динамика в партиях музыкальных источников и всего ансамбля в целом
12. Работа над стереофонией и сурраунд заполнением
13. Параллельная и последовательная обработка
14. MS сведение
15. Временная коррекция, звуковысотная коррекция
16. Side-chain обработка,
17. автоматизация

Раздел 2 Сведение многодорожечных фонограмм выполненных с помощью наложения

18. Особенности сведения многодорожечных фонограмм выполненных с помощью наложения
19. Корректировка музыкальный баланса фонограммы
20. Работа с тембрами виртуальных музыкальных источников
21. Работа с планами виртуальных звуковых источников
22. Работа с пространственностью фонограммы
23. Работа с локализацией виртуальных звуковых источников
24. Работа со стереофоничностью фонограммы и звуковых образов
25. Макро- и микро динамика в партиях музыкальных источников и всего ансамбля в целом
26. Работа над стереофонией и сурраунд заполнением
27. Параллельная и последовательная обработка
28. MS сведение
29. Временная коррекция, звуковысотная коррекция
30. Side-chain обработка,
31. Автоматизация

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 1999. — 240 с.
2. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. — Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. — 112 с.
3. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
4. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. — 487 с.
5. Izhaki R. Mixing audio. Concepts, practices and tools. — NY.: Focal Press is imprint of Elsevier, 2009. — 566 p.
6. Gibson D. The Art of mixing. Visual guide to recording, engineering, and production. — 2nd edition. — Cengage Learning, 2005. — 300 p.
7. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. — NY.: Focal Press, 2017. — 256 p.

б) Дополнительная литература

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
2. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. – М.: Вильямс, 2006. . – 288 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Оборудование студий звукозаписи

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – воспитание специалистов в области звукорежиссуры, владеющих фундаментальными знаниями и навыками в области современного профессионального оборудования, используемого при работе со звуком (звукозапись, трансляция, звукоусиление, сведение).

Задачи дисциплины:

1. изучение основных физических процессов, используемых в аудиоиндустрии;
2. изучение основных типов оборудования, используемого при записи, монтаже, обработке и реставрации звука, а также при озвучивании концертных площадок;
3. ознакомление с приборами основных фирм-производителей, их техническими характеристиками, правилами эксплуатации.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПКО-3 Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - нормы безопасности при эксплуатации звукотехнического оборудования, условия его корректной работы - разновидности звукотехнического оборудования, широко используемые в практике работы звукорежиссера;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - алгоритмом подключения и работы со звукотехническим оборудованием; - навыком решения технических и

	творческих задлач при работе с определенным звукотехническим оборудованием.
--	---

VII. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 2-3 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	-	6

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Средства контроля уровня сигнала

Автоматические и ручные регуляторы уровня. Искажения, вносимые автоматическими регуляторами. Основные характеристики сигнала. Децибел, принятые обозначения. Стандартные уровни сигналов. Индикаторы электрических уровней. Нелинейные искажения.

Тема 2. Параметры студийного оборудования.

Обзор существующих видов студийного оборудования. Структура и блок-схемы различных видов студий. Схемы подключения, коммутации. Аналоговые и цифровые микшерные пульта, их виды, структура, блок-схема. Разновидности коммутации, устройство кабеля, коммутационные панели. Аппаратная звуковая обработка: динамическая (компрессоры, гейты), частотная (фильтры, эквалайзеры), пространственная (ревербераторы), специализированные.

Тема 3. Микрофоны.

Предназначение микрофонов. Основные характеристики микрофонов. Принцип действия микрофонов. Разновидности микрофонов. Характеристика направленности микрофонов. Остронаправленные микрофоны (пушки, полупушки), примеры использования. Петличные микрофоны, правила работы с ними. Стереомикрофоны. Особенности работы с ними. Микрофонные предусилители и их влияние на записываемый звуковой сигнал.

Тема 4. Акустические системы, громкоговорители, наушники.

Принцип действия, технические характеристики динамических, электростатических и пьезоэлектрических громкоговорителей. Волноводы, фазоинверторы, пассивные громкоговорители. Устройство студийных мониторов, количество полос, деление на активные и пассивные системы. Разновидности

студийных мониторов. Мониторы ближнего, среднего и дальнего поля. Особенности и ошибки установки мониторов. Наушники: электромагнитные, электростатические. Принципы действия, технические характеристики, особенности применения.

Тема 5. Аналоговые микшерные пульта

Аналоговые пульта. Разновидности. Маршрутизация входного сигнала. Компоненты микшерного пульта: секция входов и выходов, мастер-секция, секция канальных линий. Управление по VCA. Различие VCA и физических групп. Эквализация. Встроенная динамическая обработка. Полная и неполная автоматизация.

Тема 6. Преобразование аналогового сигнала в цифровой

Технология цифровой записи. Понятие разрядности, частоты дискретизации. Применение АЦП/ЦАП в звукозаписи и при звукоусилении. Звуковые карты: разновидности, фирмы-производители, технические характеристики. Основные форматы звуковых файлов. Программное обеспечение для редактирования цифрового звука: хост-программы, плагины. Управление по MIDI. Синхронизация. Современная цифровая запись по сети с помощью цифровых микшерных пультов. Драйвера и виртуальные звуковые карты.

Тема 7. Цифровые микшерные пульта

Устройство цифровых микшерных пультов. Программное обеспечение. Способы управления. Способы программирования. Основные фирмы-производители.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой промежуточного контроля знаний является контрольный урок, на котором студенты выполняют практическое задание.

Формой итогового контроля успеваемости студентов по курсу является экзамен в конце 6 семестра.

Вопросы к экзамену

1. Аналоговые микшерные пульта, виды, структура, блок-схема. Диаграмма уровней;
2. Inline и split пульта;
3. Цифровые микшерные пульта, виды, структура, блок-схема. Диаграмма уровней;
4. Виды коммутации, коммутационные панели, нормализация. Понятие симметрии-несимметрии, баланса-небаланса. Возможности и виды перехода одно в другое;
5. Предназначение микрофонов. Основные характеристики микрофонов. Принцип действия микрофонов. Разновидности микрофонов;
6. Частотная восприимчивость. Обратная связь. Импеданс. Направленность микрофонов. Типы микрофонов;

7. Динамические громкоговорители - принцип действия, технические характеристики динамической головки. Виды громкоговорителей;
8. Головные телефоны (наушники). Электромагнитные, электростатические. Принципы действия, характеристики, особенности применения;
9. Аналоговые пульта. Разновидности. Маршрутизация входного сигнала. Блок-диаграммы. Диаграммы уровней. Понятие фейдеров, групп (суб-групп). Управление по VCA. Различие VCA и физических групп. Директ-ауты. Мьюты. Мастер-фейдер;
10. Эквализация. Встроенная динамика. Полная и неполная автоматизация. Аппаратная обработка сигнала. Динамическая, временная, частотная, фазовая.
11. Принцип цифровой записи. Понятие разрядности, частоты дискретизации. Джиттер, алиасинг, дизер, ресэмплинг. Разностное преобразование или дельта модуляция;
12. Применение АЦП/ЦАП в звукозаписи и современных формах звукоусиления;
13. Основные форматы звуковых файлов;
14. DAT. DASH. DCC. Устройства Mini-Disk. Многодорожечные цифровые магнитофоны ADAT. (обзорно);
15. Обзор различных DAW. Преимущества, недостатки и области применения;
16. Программы - редакторы файлов. Плагины;
17. Пульты-контроллеры DAW. Управление по MIDI;
18. Синхронизация. Виды синхронизаторов и виды тайм-кодов. Их применение;
19. Современная цифровая запись по сети напрямую с цифровых пультов. Драйвера и виртуальные звуковые карты;
20. Основные характеристики сигнала. Децибел, принятые обозначения. Стандартные уровни сигналов;
21. Индикаторы электрических уровней. Виды, свойства, применение. Баллистические характеристики индикаторов;
22. Измерители уровня громкости. Стандарт R128. Понятие клипа в аналоге и в цифре. Индикация клипа в аналоге и цифре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

а) Основная литература:

1. Банщикова Г. Законы функциональной инструментальной. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 1999. — 240 с.
2. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. — Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. — 112 с.
3. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория

(академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>

4. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с.
5. Izhaki R. Mixing audio. Concepts, practices and tools. – NY.: Focal Press is imprint of Elsevier, 2009. – 566 p.
6. Gibson D. The Art of mixing. Visual guide to recording, engineering, and production. – 2nd edition. — Cengage Learning, 2005. — 300 p.
7. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. – NY.: Focal Press, 2017. – 256 p.

б) Дополнительная литература:

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
2. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. – М.: Вильямс, 2006. . – 288 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Реставрация фонограмм

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – обучение студентов основным методам реставрации фонограмм (как современных, так и архивных, получаемых путем оцифровки с магнитных лент, виниловых дисков и других аналоговых аудио носителей) программным способом.

Задачи дисциплины:

- обучение студентов правильному хранению информации на различных звуковых носителях;
- оцифровка звукового материала с различных аналоговых аудио носителей;
- обучение основным методам обработки звука при помощи персонального компьютера в целях реставрации звучания фонограммы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПКО-4 Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровых данных в аудиотехнике; - программное обеспечение для реставрации фонограмм;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным при работе звукорежиссера в условиях студийной и концертной звукозаписи, а также звукоусиления; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством

	современных компьютерных программ и приложений.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи, сведения фонограмм и звукоусиления; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 5 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	9

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение в предмет

Тема 1. Реставрация как деятельность звукорежиссера.

Определение реставрации фонограмм, ее место в сфере звукорежиссерской деятельности. Объекты работы реставрации: носители, аппаратура, программное обеспечение. Реставрация архивных записей. Использование реставрационных приемов в повседневной практике звукорежиссера.

Этика реставрации. Звукозапись как документ эпохи. Допустимая мера удаления шумов, изменения тембра, добавления реверберации и пр.

Проблема сохранения и обработки коллекции магнитных фонограмм. Понятия «восстановление» и «реставрация» звукозаписей. Проблемы, связанные с выбором нового носителя при перезаписи звукового фонда. Способы формирования звуковых архивов. Классификация существовавших способов фиксации звука. Проблемы корректного воспроизведения фонограмм, записанных на разных носителях. Характер сопутствующих шумов и искажений.

Обзор наиболее популярных компьютерных реставрационных программ.

Тема 2. Основные этапы истории звукозаписи. Запись и хранение звука.

Краткий экскурс по истории записи звука. Механический способ записи звука. Магнитный способ записи. Магнитно-оптический способ записи. Оптический способ записи. Положительные и отрицательные стороны каждого из способов записи. Строение пластинки. Строение магнитной ленты. Строение мини-диска. Строение компакт-диска. Проблемы, возникающие в результате хранения данных носителей. Существующие форматы звука. Отличие форматов друг от друга. Подготовка носителей к процессу оцифровки. Оцифровка звука.

Реставрация фонограмм

Тема 3. Анализ звукового файла.

Волновой и спектральный способы представления звуковой волны на примере программного обеспечения по выбору вуза (Adobe Audition, iZotope RX). Слуховой анализ фонограммы. Программные способы анализа звукового файла. Понятия линейных и нелинейных искажений. План действий при реставрационных работах (удаление клиппирования, импульсных помех, копирэфекта, кратковременных шумов, шумоподавление, динамическая обработка, частотная обработка).

Тема 4. Импульсные помехи.

Понятие импульсных помех. Ручной способ борьбы с импульсными помехами в программах по выбору вуза: Adobe Audition, Algorithmix Renovator, iZotope RX. Автоматический способ борьбы с импульсными помехами в программах: Adobe Audition, Algorithmix Renovator, iZotope RX. Плагины по удалению импульсных помех: Waves Restoration, iZotope RX.

Тема 5. Шумоподавление. Частотная обработка.

Понятие шума, его разновидности. Роль шумов в эстетическом восприятии музыки человеком. Использование фильтров и эквалайзеров в шумоподавлении. Использование гейта. Удаление исполнительских погрешностей: фальшивые ноты, призвуки исполнителя, инструмента. Автоматическое и ручное шумоподавление в программах Adobe Audition, Algorithmix Renovator, iZotope RX. Средства удаления шумов с фонограмм: специальные программы восстановления аудиозаписей, дополнительные программные модули (plug-ins) в профессиональных редакторах звука.

Программа восстановления аудиозаписей MAGIX Audio Cleaning Lab.

Тема 6. Корректировка интонации.

Проблемы интонации у исполнителей. Способы изменения интонации. Специализированные программы и плагины: Antares Auto-Tune, Melodyne, Waves Tune, ReaTune, ReaPitch.

Тема 7. Изменения временных параметров звучания. Применение в реставрации фонограмм.

Способы работы изменением временных параметров звучания, область применения. Реверберация. Использование искусственной реверберации в реставрации фонограмм.

Тема 8. Динамическая обработка.

Понятие динамической обработки, ее задачи. Компрессор динамического диапазона. Экспандер динамического диапазона. Компадерный шумоподавитель. Пороговый шумоподавитель (гейт). Устройства со сложным преобразованием динамического диапазона. Коррекция (сжатие, расширение и ограничение) динамического диапазона.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в восьмом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы (проверка конспектов источников), письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по темам дисциплины.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. <https://www.izotope.com/en/learning/rx.html>
2. <https://helpx.adobe.com/audition/tutorials.html>
3. <https://helpx.adobe.com/support/audition.html>
4. <https://www.waves.com/magazine>
5. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.
6. Васенина С. А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи: Учебное пособие. – Н. Новгород: Из-во ННГК им. М.И. Глинки, 2012. –52 с.
7. Динов В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре В.Г. Динов. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 488 с.
8. Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. – М: Альтекс-А, 2004. – 195 с.
9. Eargle J. Handbook of Recording Engineering. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
10. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles.: Focal Press, NY, 2017. – 256 p.
11. Senior M. Mixing Secrets for the Small Studio.: Focal Press, NY, Focal Press, 2011. – 342 p.
12. Williams M. Microphone Arrays for Stereo and Multichannel Sound Recording. – Milano: Editrice Il Rostro, 2004. – 168 p.

б) Дополнительная литература

1. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб., 2006. – 720 с., ил.
2. Садкова О. В. Словарь терминов музыкальной акустики и психоакустики. Н. Новгород, 2012. – 172 с.
3. Радзишевский А. Основы аналогового и цифрового звука. - Вильямс, 2006 г.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
История звукозаписи

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение этапов развития технологии звукозаписи, приведшие к формированию общих тенденций в звучании фонограмм, а также звукорежиссерского стиля.

Задачи дисциплины:

4. изучение исторических технологий создания, хранения, переработки и распространения музыкальной информации;
5. углубленное изучение исторических особенностей формирования процесса звукозаписи в отдельных странах;
6. осмысление сохранительной и творческой функций звукозаписи;
7. изучение особенностей исторического пути в отечественной звукозаписи;
8. осмысление принципов, выразительных средств и возможностей в современной звукорежиссуре.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПКО -2 Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - работать с многоканальным проектом при сведении; - анализировать звучание фонограммы (при звукоусилении, реставрации) с точки зрения эталонных образцов; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения.
	<i>Владеть:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.
--	--

VIII. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 5 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1.

1. История звукозаписи как наука.

История звукозаписи как развивающаяся наука. Этапы развития, определяющие особенности звучания фонограмм того или иного времени. Анализ отечественной и англоязычной литературы, посвященной разработке новых приборов звуковой обработки. Состояние научной литературы по проблемам музыкального восприятия в сфере звукозаписи.

Генеральные функции фонограммы: сохранительная и музыкально-выразительная. Исторический процесс осознания второй функции фонограммы. Взаимосвязь научной рефлексии и появления новых творческих возможностей звукорежиссера.

2. Появление звукозаписи. Механический способ хранения звука. Фонограф

Первые носители аудиоинформации и их функции. Главная задача звукорежиссера того времени – фиксация звучания на носителе. Аппаратная часть звукозаписи, возможности аппаратуры передавать тембры в достоверности.

3. Появление дискового носителя. Граммофон.

Изобретение Э. Берлинера (граммофон). Перспективы развития звукозаписи: открытие эры массового аудиопроизводства, возможность копирования аудиоматериала с минимальными потерями, разделение устройств записи

(рекордер) и воспроизведения (проигрыватель) аудиоматериала, быстрый доступ к частям фонограммы.

4. *История создания и развития микрофонов*

Появление микрофона как начало новой электроакустической эры звукозаписи. Значительное улучшение тембральных качеств записанного материала, расширение динамического диапазона звукозаписи. Появление микрофонов различных диаграмм направленности, разных по чувствительности.

5. *Магнитный способ звукозаписи. Магнитофон.*

Магнитный способ звукозаписи. Перспективы дальнейшего развития звукозаписи: возможность монтажа, появление домашних студий звукозаписи, расширение динамического диапазона записанного аудиоматериала, многодорожечная звукозапись, звукозапись способом наложения.

6. *Влияние джаза и рока на звукозапись*

Развитие джаза и его влияние на звукозапись. Использование первыми электроинструментами средств звукорежиссуры (эффект фуза на электрогитаре). Рок-н-рол и его роль в развитии выразительных средств звукозаписи: два типа панорамирования исполнителей в фонограмме, пространственная обработка.

7. *История создания и развития стереофонической звукозаписи. Х. Флетчер, А. Блумлейн*

Открытие стереофонической записи в США и Великобритания. Начало открытия пространственной выразительной функции звукозаписи.

8. *Первые устройства пространственной обработки. Дж. Путнем*

Эхо-камеры – первые устройства пространственной обработки, их возможности в современной звукозаписи. Пружинный и листовой ревербераторы. Изобретение американским звукорежиссером Дж. Путнемом ленточного дилэя и ревербератора. Цифровые технологии и их возможности по пространственной обработке.

9. *Основные исторические звукозаписывающие организации*

His master's voice, Columbia, EMI, Deutsche Grammophon, Мелодия, RCA, Десса. Специализация звукозаписывающих фирм, их достижения в области индустрии аудиозаписи.

10. *Появление цифрового аудиоформата*

Цифровое представление аудиоинформации и его возможности по обработке звукового материала и копированию фонограмм.

11. *Творческие портреты известных зарубежных звукорежиссеров: А. Парсон, Б. Свидьен, Э. Шмит*

Творческий путь и достижения А.Парсона, Б.Свидьена, Э.Шмита в области звукозаписи. Особенности творческого подхода к средствам звукорежиссуры.

Раздел 2.

12. Состояние отечественной звукозаписывающей индустрии в дореволюционной России

Развитие рынка грамзаписей в дореволюционной России. Основные фирмы звукозаписи. Деятельность фирм по тиражированию и реализации продукции.

13. История отечественной звукорежиссуры. ГДРЗ. «Мелодия»

Создание всесоюзного предприятия по звукозаписи и радиовещанию в 30-е годы: ГДРЗ. ГДРЗ и Фабрика звукозаписи. Появление Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» в 60-е годы.

14. Освоение стереофонического способа звукозаписи в России

Пути освоения стереофонической звукозаписи в России. Зарубежная и отечественная аппаратура.

15. Творческие портреты отечественных звукорежиссеров. А.В. Гросман

А.В. Гросман как один из первых представителей отечественной школы звукозаписи, окончивший единственный выпуск музыкально-акустического факультета в Московской консерватории.

16. Творческие портреты отечественных звукорежиссеров. В.Б. Бабушкин

В.Б. Бабушкин как яркий представитель творческого типа звукорежиссера. Его деятельность по записи представителей отечественной эстрады.

17. П.К. Кондрашин – основатель школы музыкальной звукорежиссуры в России

П. Кондрашин как основатель современной школы музыкальной звукорежиссуры в России. Его методические разработки как основа преподавательской деятельности в музыкальных ВУЗах по специальности «музыкальная звукорежиссура».

18. Многоканальные системы звуковоспроизведения

Современные многоканальные системы звуковоспроизведения и их возможности по реализации пространственной выразительной функции звукозаписи. Исследования в этой области в наше время.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

В соответствии с учебным планом в девятом семестре обучающиеся проходят аттестацию по дисциплине. В качестве формы контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы, письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

Темы для собеседования

1. История звукозаписи как развивающаяся наука.
2. Этапы развития звукозаписи.
3. Анализ англоязычной литературы, посвященной разработке новых приборов звуковой обработки.
4. Состояние научной литературы по проблемам музыкального восприятия в сфере звукозаписи.
5. Генеральные функции фонограммы: сохранительная и музыкально-выразительная.
6. Первые носители аудиоинформации и их функции.
7. Изобретение Э. Берлинера (граммофон). Появление дискового носителя и его особенности.
8. Появление микрофона как начало новой электроакустической эры звукозаписи.
9. Магнитный способ звукозаписи, его особенности и возможности.
10. Развитие джаза и его влияние на звукозапись.
11. Рок-н-рол и его роль в развитии выразительных средств звукозаписи.
12. Открытие стереофонической записи в США и Великобритании.
13. Творческие портреты Х. Флетчера, А. Блумлейна.
14. Эхо-камеры – первые устройства пространственной обработки, их возможности в современной звукозаписи.
15. Вклад в развитие звукозаписи американского звукорежиссера Дж. Путнема.
16. Цифровые технологии и их возможности по пространственной обработке.
17. Специализация звукозаписывающих фирм «His master's voice», «Columbia», «EMI», «Deutsche Grammophon», «Мелодия», «RCA», «Десса», их достижения в области индустрии аудиозаписи.
18. Цифровое представление аудиоинформации и его возможности по обработке звукового материала и копированию фонограмм.
19. Творческий путь и достижения А.Парсона, Б.Свидьена, Э.Шмита в области звукозаписи.
20. Развитие рынка грамзаписей в дореволюционной России. Основные фирмы звукозаписи.
21. История звукорежиссуры в СССР 1930-1960-е гг.
22. Пути и особенности освоения стереофонической звукозаписи в России.
23. А.В. Гросман как один из первых представителей отечественной школы звукозаписи.
24. В.Б. Бабушкин как яркий представитель творческого типа звукорежиссера.
25. П.К. Кондрашин как основатель современной школы музыкальной звукорежиссуры в России.
26. Современные многоканальные системы звуковоспроизведения и их возможности по реализации пространственной выразительной функции звукозаписи

Вопросы к зачету

1. Основные этапы истории звукозаписи и их характеристики.
2. История возникновения и развития механического способа записи.
3. Принцип работы фонографа.

4. Появление дискового носителя. Разновидности виниловых дисков. Цифровые компакт-диски.
5. Устройство граммофона, история создания и развития.
6. История создания и развития микрофонов.
7. Разновидности магнитных носителей: проволока, пленка, мини-диск.
8. Устройство магнитофона.
9. Механический и магнитный способы записи: преимущества и недостатки каждого из них
10. Влияние джаза на звукозапись. Звукозапись различных джазовых коллективов в различное время.
11. Влияние рока на звукозапись. Звукозапись различных неакадемических коллективов в различное время.
12. История создания и развития стереофонической звукозаписи. Х. Флетчер, А. Блумлейн.
13. Первые устройства пространственной обработки. Дж. Путнем.
14. Краткая характеристика наиболее знаменитых звукозаписывающих организаций.
15. История появления и развития цифрового представления аудио.
16. Творческие портреты известных зарубежных звукорежиссеров: А. Парсон, Б. Свидьен, Э. Шмит.
17. Состояние отечественной звукозаписывающей индустрии в дореволюционной России.
18. История отечественной звукорежиссуры. ГДРЗ. «Мелодия».
19. Освоение стереофонического способа звукозаписи в России.
20. Творческие портреты отечественных звукорежиссеров. А.В. Гросман.
21. Творческие портреты отечественных звукорежиссеров. В.Б. Бабушкин.
22. П.К. Кондрашин – основатель школы музыкальной звукорежиссуры в России.
23. Многоканальные системы звуковоспроизведения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.
2. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
3. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с.

4. Левин, В.И. История информационных технологий : учебный курс / В.И. Левин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 336 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0095-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233110>
5. Харуто, А. В. Музыкальная информатика. Теоретические основы : реком. УМО в качестве учеб. пособия для муз. вузов РФ / А. В. Харуто, МГК им. П. И. Чайковского. – Изд. 2-е . – М. : URSS, 2013 . – 397 с.

б) Дополнительная литература

1. Агеев С. Микрофоны // Шоу-мастер. – 1997. – №11. – С. 104-109.
2. Алдошина, И. А. Визуализация звукового образа в пространственных звуковых системах // Звукорежиссер. – 2004. – №9. – С. 50-55.
3. Алдошина, И. А. Многоканальные пространственные системы. Рекомендации международных стандартов // Шоу-Мастер. – 2003. – №2. – С. 86-89 ; № 3. – С. 92-93.
4. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
5. Анфилов, Г. Физика и музыка / Г. Анфилов. – М. : Детская литература, 1964. – 192 с.
6. Асафьев, Б. В. Хованщина в театре муз. драмы / Б. Асафьев // Сов. музыка. – 1983. – №5. – С. 84-87.
7. Виноградов, В. Что мы знаем о Surround Sound? / В. Виноградов // Шоу-Мастер. – 2004. – №3. – С. 68-70.
8. Горюнова, И. Человек за пультом : роль звукорежиссера в создании современного музыкально-театрализованного зрелища / И. Горюнова // Музыкальная академия. – 2009. – №4. – С. 154-159.
9. Донин, А. Практика многодорожечной записи концертов // Звукорежиссер. – 2007. – №4. – С. 54-58.
10. Иванов, В. Запись хоровой музыки // Звукорежиссер. – 2008. – №4. – С. 54-58.
11. Иванченко, Г. В. Психология восприятия музыки. Подходы, проблемы, перспективы / Г. В. Иванченко. – М. : Смысл, 2001. — 255 с.
12. Композиторы о современной композиции : хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М. : Московская консерватория, 2009. – 356 с.
12. Кондрашин, П. К. Музыкальные инструменты перед микрофоном // Звукорежиссер. – 2001. – №1. Интернет-ресурс URL: <http://rus.625-net.ru/audioproducer/2001/01/kondrashin.htm>
13. Меерзон, Б. Из истории российской звукозаписи // Звукорежиссер. – 2006. – № 3. – С. 74-79.
14. Меерзон Б. История стереофонической записи в России. Заметки очевидца // Звукорежиссер. – 2011. – № 2. – С. 56-59 ; № 3. – С. 56-59.
15. Морозов О. Многоканальный звук в формате 5.1-N.1 // Шоу-Мастер. – 2009. – №1. – С. 88-91.
16. Мур, Дж. Певец и аккомпаниатор / Джералд Мур. – М. : Радуга, 1987. – 432 с.

16. Назайкинский, Е. В. Звуковой мир музыки / Е. Назайкинский. – М. : Музыка, 1988. – 254 с.
17. Орлов, Г. Древо музыки / Г. Орлов. – 2-е изд., испр. – СПб. : Композитор, 2005. – 440 с.
18. Разлукин, Н. Этот разный Surround... // Звукорежиссер. – 2007. – № 1. – С. 54-59.
19. Садкова, О. В. Музыкальная акустика. Тетр. 1 : учеб. пособие / О.В. Садкова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2015. – 84 с.
20. Свобода, Д. Оценка качества звучания речи и музыки // Звукорежиссер. – 2007. – № 1. – С. 48-53.
21. Севашко, А. Звукорежиссура и запись фонограмм / А. Севашко. – М. : Композитор, 2004. – 438 с.
22. Семенов, М. Билл Путнэм, универсальный талант // Звукорежиссер. – 2008. – № 6. – С. 74-80.
23. Стравинский, И. Ф. Диалоги : Воспоминания. Размышления. Комментарии / Игорь Стравинский. – Л. : Музыка, 1971. – 414 с.
24. Теория современной композиции : учебное пособие / Г. В. Григорьева [и др.] ; отв. ред. В. С. Ценова. – М. : Музыка, 2005. – 624 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Основы информатики

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение студентами знаний и практических навыков по современным технологиям сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также тенденциям их развития

Задачи дисциплины:

- сформировать представления о кодировании информации с помощью знаковых систем, овладеть различными способами представления информации;
- узнать структуру, состав и принципы организации программного обеспечения современного компьютера;
- овладение приемами работы с современными пакетами прикладных программ, обеспечивающих широкие возможности обработки информации;
- систематизация и расширение знаний о приемах и методах работы с информационно-коммуникационными технологиями, об использовании их в решении различного вида прикладных задач.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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 информационнокоммуникационных 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;

	<ul style="list-style-type: none">– 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; 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;– грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
--	--

<p>ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
---	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1.

Тема 1. Введение в информатику.

Вещественно-энергетическая картина мира. Информационная картина мира. Аппаратные и программные средства информации. Информационные и

коммуникационные технологии. Информационное общество. Информатика как наука.

Тема 2. Устройство компьютера.

Функциональное устройство компьютера. Процессор и его основные функции. Оперативная память, ее функция. Обмен информацией между устройствами компьютера. Устройства ввода информации (клавиатура, мышь, сканер, цифровые камеры, микрофон и звуковая карта). Устройства вывода информации (монитор, принтер, плоттер, акустические системы). Устройства хранения информации (магнитные и оптические носители информации).

Санитарно-гигиенические и эргономические требования к компьютерному рабочему месту. Техника безопасности в компьютерном классе.

Тема 3. Файловая система. Программное обеспечение. Операционная система Windows.

Организация и представление информации в компьютере. Файловая система. Имя файла. Путь к файлу. Представление файловой системы с помощью графического интерфейса. Иерархическая система папок Windows. Интерфейс командной строки. Логическая структура дисков. Форматирование дисков. Виды форматирования. Дефрагментация диска. Операционная система. Загрузка операционной системы Windows. Графический интерфейс Windows. Панель задач. Меню. Диалоговые панели. Контекстное меню.

Тема 4. Компьютерные сети. Информационное общество.

Линии связи и их пропускная способность. Преобразование информации в электрические сигналы с помощью модема. Информационное общество. Индустриальное общество. Информационное общество. Производство компьютеров. Информационная культура. Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Защита данных на диске. Защита данных в Интернете.

Тема 5. Информация. Двоичное кодирование информации.

Понятие «информация» и свойства информации. Социально значимые свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. Представление и кодирование информации. Язык как знаковая система. Кодирование информации. Двоичное кодирование информации в компьютере. Представление числовой информации с помощью систем счисления. Позиционные системы счисления (десятичная). Перевод чисел в десятичную систему счисления. Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с плавающей запятой. Аналоговый и дискретный способ представления изображений звука. Хранение информации.

Тема 6. Технология обработки графической информации.

Растровые и векторные графические изображения. Форматы графических файлов. Графические редакторы. Инструменты рисования объектов. Инструменты

редактирования рисунка. Палитра цветов. Масштабирующие инструменты. Редактирование изображений в растровом редакторе Paint. Получение графических файлов путем сканирования и с помощью цифровых камер. Печать графических файлов.

Раздел 2.

Тема 7. Технология обработки текстовой информации.

Клавиатурные тренажеры. Текстовые редакторы и редакционно-издательские системы: назначение и основные возможности. Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов (документов). Основные объекты в текстовом редакторе (символ, абзац, документ). Форматирование документа. Выбор параметров страницы. Форматирование абзацев. Таблицы. Форматирование символов. Печать документа.

Тема 8. Технология обработки числовых данных

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Основные объекты в электронных таблицах (ячейка, лист, книга) и операции над ними. Абсолютная и относительная адресация ячеек. Различные форматы представления данных в ячейках. Деловая графика: построение диаграмм и графиков. Электронные калькуляторы. Встроенные функции. Сортировка и поиск данных.

Тема 9. Технология обработки графической информации

Тема 10. Технология хранения, поиска, преобразования и сортировки информации.

Табличные базы данных. Сортировка и поиск записей. Виды и способы организации запросов для поиска информации. Печать отчетов. Создание баз данных с помощью СУБД. Иерархические и сетевые базы данных. Ввод и редактирование данных. Сортировка данных.

Тема 12. Мультимедийные технологии.

Компьютерные презентации. Рисунки, анимация и звук на слайдах.
Демонстрация

Тема 13. Компьютерные коммуникации.

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информационные ресурсы компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции. Информационная безопасность при работе в сети.

Тема 14. Основы языка гипертекстовой разметки документов.

Web- сайты и Web-страницы. Формирование текста и размещение графики. Гиперссылки.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в первом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы, письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по темам дисциплины, а также дается контрольное письменное задание для решения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по электронной и компьютерной музыке. – М.: «Русь», «Маг», 1991. – 119 с.
2. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. – М.: «БИНОМ», 2003. – 512 с.

б) Дополнительная литература

1. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. – М: «Техбук», 2003. – 560 с.
2. Дорт В., Новиков Ф. Толковый словарь современной компьютерной лексики. – СПб., 2001. – 512 с.
3. Королев А. «Музыкально-компьютерный словарь». – СПб., 2000. – 124 с.
4. Шилов В., Шилов А. Словарь компьютерно-музыкальных терминов. – М., 2003. – 400 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Инструментоведение

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса - изучение тембровых качеств, технологических и акустических возможностей музыкальных инструментов, их классификацию; знакомство с оркестром и его типами, с оркестровыми принципами мышления, основами исполнительской техники инструментах; изучение штрихов, аппликатуры, способов звукоизвлечения, приемов игры классических, а также современных, появившихся в музыке второй половины XX и XXI веков.

Задачи дисциплины:

- научить пониманию принципов классификации инструментов, дать четкие и точные сведения по строям, диапазонам, регистрам, штрихам и приемам игры;
- ознакомить с возможностями использования изучаемых инструментов, эволюции в конструкции инструментов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<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"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте

	<p>композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкальнотеоретические и музыкальноисторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернетресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение

Инструментоведение как наука, изучающая происхождение и развитие инструментов, их конструкции, тембровые и акустические свойства, музыкально-выразительные возможности, а также их классификацию.

Связь инструментоведения с музыкальной фольклористикой, этнографией, технологией производства инструментов и акустикой.

Три сферы использования инструментов – народная (фольклор), любительская и профессиональная. Способы извлечения звука.

Вибраторы (звучащие тела), возбудители звука, резонаторы, натуральный звукоряд, его практическое значение и закономерности. Способы извлечения звука.

Деление музыкальных инструментов на группы: струнные, духовые (деревянные, медные), ударные, клавишные и другие. Деление внутри групп.

История возникновения и основные периоды развития симфонического оркестра.

Современный оперно-симфонический оркестр. Инструментальные группы и разновидности инструментов в группах. Количественные соотношения между группами симфонического оркестра и партиями внутри группы. Расположение оркестра на эстраде.

Струнный оркестр. Камерный оркестр. Малый симфонический. Большой симфонический. Особенности каждого из них.

Определение термина «партитура». Общие сведения о симфонической партитуре. Форма написания современной симфонической партитуры, принцип и порядок расположения в ней инструментальных групп и инструментов внутри групп. Ключи, применяемые в партитурах.

Раздел I. Группа смычковых инструментов

Группа смычковых инструментов – основа симфонического оркестра. Исключительные музыкально-выразительные и технические возможности: тембровая однородность, ровность и мягкость звучания, способность к бесконечному звучанию. Большая подвижность и гибкость в артикуляции, в исполнении различных динамических оттенков различными приемами звукоизвлечения и штрихами во имя меньшей утомляемости исполнителей и слушателей.

Состав группы смычковых инструментов. Звуковой объем. Индивидуальные характеристики инструментальной группы: скрипка, альт, виолончель, контрабас.

Краткие исторические сведения об инструментах. Конструкция, составные части и их назначение. Строй; диапазон; регистры, их характеристики. Принцип образования позиций; аппликатура; техническая подвижность.

Способы звукоизвлечения: смычком (*arco*), щипком (*pizzicato*).

Специфические приемы игры на смычковых: древком (*col legno*); сурдина (*con sordino*); вибрато (*vibrato*); без вибрации (*non vibrato*); тремоло (*tremolo*); *glissando*. Их выразительные возможности.

Особые положения смычка на струнах: верхней частью смычка (*a punta*); у колодочки (*al taso*); у подставки (*sul ponticello*); на грифе (*sul tasto*). Их тембровые различия.

Применение тембровых качеств отдельных струн (*sul G, D, A* и др.).

Флажолеты – натуральные; искусственные: квартовые, терцовые (б., м.), квинтовые.

Штрихи. Определение понятий «прием игры» и «штрих», различие между ними. Теория и практика «штриха» в современном музыкознании.

Направление движения смычка: V – вверх (*pouseé*), П – вниз (*tiré*).

Использование трех различных по характеру движения смычка видов штрихов: протяжные (*détaché, legato* и др.); отрывистые штрихи (*non legato, martelé, staccato* и др.); прыгающие штрихи (*spiccato, staccato volant, saltando, ricoché* и др.).

Игра двойными нотами, аккордами; трели. Разделение партий группы на ряд подпартий (*divisi*). Особенности нотации.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Раздел II. Группа деревянных духовых инструментов

Краткие исторические сведения об использовании группы деревянных духовых инструментов в симфоническом оркестре.

Музыкально-выразительные возможности в сравнении с группой смычковых: неоднородность тембра, регистров, динамики; зависимость нюансов от регистра; невозможность игры двойными нотами.

Специфические особенности группы: возможность солирования каждого инструмента, наличие своего характерного тембра.

Разделение внутри группы по способу вдувания воздуха: флейтовые – лабиальные; язычковые (семейства гобоев, кларнетов, фаготов, саксофонов). Разновидности внутри язычковых духовых. Одинарные и двойные трости.

Общие характеристики семейств группы (флейт, гобоев, кларнетов, фаготов, саксофонов).

Индивидуальные характеристики инструментов группы. Краткие исторические сведения об инструментах. Конструкция, составные части и назначение.

Определение понятия «транспозиция». Особенности нотации партий транспонирующих инструментов. Строй. Образование хроматического звукоряда. Диапазон. Регистры и их характеристики. Использование передувания. Штрихи: *legato, staccato, portato* и их разновидности. Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Особенности нотации.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Раздел III. Группа медных инструментов.

Краткие исторические сведения об использовании группы медных духовых в симфоническом оркестре.

Специфические особенности группы: способность исполнять последовательное *crescendo a diminuendo* в большом динамическом диапазоне, а также резкий, остроударяемый звук от *p* до *f*.

Состав группы:

- узкомензурные инструменты (валторны, трубы);
- широкомензурные инструменты (тромбоны, туба).

Транспозиция, строи.

Способы образования хроматического звукоряда: вентильный и кулисный механизмы. Достоинства и недостатки каждого из них.

Индивидуальные характеристики инструментов группы.

Краткие методические сведения об инструментах, их эволюции. Конструкции, составные части и их назначение. Диапазон. Регистры, их характеристика. Использование передувания.

Особенности натурального звукоряда каждого. Штрихи: *legato*, *staccato*, *portato* и их разновидности. Виды мундштуков и сурдин. Музыкально-выразительные возможности инструментов. Особенности нотации.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Раздел IV. Группа ударных инструментов.

Краткие исторические сведения о применении ударных инструментов в оркестрах.

Классификация ударных по принципам:

- а) различия в возможности точного интонирования (инструменты с определенной высотой и неопределенной высотой звучания);
- б) различия в материале акустического вибратора (звучащего тела) – мембранофоны и идиофоны (металлические, деревянные, стеклянные и т.д.).

Функции ударных инструментов в современном симфоническом оркестре. Способы извлечения звука и приемы игры. Порядок расположения партий ударных инструментов в партитуре.

Динамические, ритмические, колористические возможности группы.

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с определенной высотой звучания (литавры, колокольчики, ксилофон, челеста, колокола и др.).

Диапазон. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с неопределенной высотой звучания (треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там).

Тесситура. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Краткие сведения об ударных инструментах для специальных целей («к случаю») - вибрафон, флексатон, маримба, том-томы, бонги, пандейра, бубенцы, ковбел, гонг, трещотка, темпл-блок, деревянная коробочка, клавес, гуиро, бич-хлопушка (фруста), маракасы, ударная установка.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Арфа. Клавесин. Фортепиано. Орган.

Краткие исторические сведения о применении арфы, клавесина, органа, фортепиано в симфоническом оркестре.

Арфа. Конструкция инструмента; составные части, их назначение. Перестройка струн. Система педалей. Диатонический строй. Диапазон, регистры.

Специфические приемы игры: *glissando*, флажолеты. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Фортепиано. Конструкция, составные части, их назначение. Специфика применения фортепиано в оркестре. Диапазон. Основные приемы игры. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Орган. Краткие сведения об устройстве. Мануалы и педаль. Комбинированность тембров, регистров. Звуковой объем. Музыкально-выразительные возможности инструмента в оркестре. Особенности нотации.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Курс завершается экзаменом в конце 1 семестра, который включает следующие формы:

Требования к экзамену:

- а) ответы на вопросы по теоретической части курса;
- б) проверка умения студентов ориентироваться в звучании оркестровых групп и отдельных инструментов;
- в) определение музыкально-выразительной значимости оркестровых групп и отдельных инструментов в партитуре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб., 1997.
2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Т. 1-2. М., 1972.
3. Глинка М. Заметки об инструментовке // Глинка М. Литературное наследие. Т. 1. М., 1932.
4. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
5. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.

6. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1973.
7. Зряковский Н. Задачи по общему курсу инструментоведения. М.: Музыка, 1986.
8. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1976.
9. Карс А. История оркестровки. М.: Музыка, 1989.
10. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1975.
11. Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959.
12. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1961.
13. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.

б) Дополнительная литература

1. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
2. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Чтение партитур

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

И. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом навыками в области чтения партитур, позволяющими получить углубленные знания для успешной профессиональной деятельности в профессии звукорежиссера, значительно расширить музыкальный кругозор студента, сформировать навыки самостоятельной работы с репертуаром.

Задачами дисциплины является:

- формирование у студента навыков исполнения на фортепиано партитур различных жанров и стилей;
- обучение студента чтению с листа на фортепиано партитуры различной сложности;
- выработка умения ансамблевого исполнительства, свободной ориентации в ключах;
- разностороннее воспитание художественного вкуса и умения определять художественные достоинства изучаемых произведений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-3 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	5

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Вступительная беседа

На первой лекции педагог должен рассказать также о том, что такое партитура, рассказать о типах, составах оркестра, его группах, принципах объединения инструментов в группы, расположения инструментов и групп в партитуре; следует рассказать об особенностях оркестрового и ансамблевого письма, о существующих в истории музыки ключах, строях; объяснить предпосылки к их появлению, причины необходимости записи в ключах и строях, принципы их чтения; познакомить со строением партитуры и условными способами партитурной нотации. Педагог должен рассказать студентам о целях и задачах курса.

Особое внимание студентов следует сосредотачивать на культуре записи. В век профессионализма нужно приучить студентов к грамотной, адекватной нотной записи партитур, познакомить их с традициями нотозаписи, затронув основные вехи истории возникновения и развития оркестра. Подобные вопросы следует начать рассматривать уже на первой, вступительной лекции, в дальнейшем постоянно возвращаясь к ним.

Тема 2. Ключи «До»

а) чтение в альтовом ключе. Пьесы для альтя соло. Соединение альтя с другими струнными (трио, квартеты); соединение нескольких альтовых партий (тромбоны, альты *divisi*), струнный оркестр;

б) чтение в теноровом ключе. Пьесы для фагота, тромбона, виолончели или контрабаса соло. Соединение партий в теноровом ключе с записанными в скрипичном и басовом. Теноровые *divisi*;

в) одновременное чтение альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами.

Тема 3. Изучение транспонирующих партий

Строй В (пьесы для кларнета, трубы, саксофонов соло, в ансамбле).

Соединение изученных ключей и строев.

Строй F (пьесы для валторны, английского рожка соло, в ансамбле).

Соединение изученных ключей и строев.

Строй E₃ (саксофоны), G (альтовая флейта), D (валторны), A (кларнеты). Соединение изученных ключей и строев.

Тема 4. Чтение партитур для симфонического оркестра

Чтение партитур для симфонического оркестра самых разных эпох и составов, начиная с камерных и заканчивая четверными составами БСО, а также нетрадиционными.

Тема 5. Чтение партитур (сольных, ансамблевых, оркестровых) добарочных и второй половины XX-XXI веков

Изучение партитур второй половины XX-XXI веков с нетрадиционной для более ранней эпохи нотозаписью. Исследование новых графических обозначений, символов, приемов игры и препаратов. Знакомство с техниками и направлениями второй половины XX-XXI веков.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачет проводится в конце 4 семестра, экзамен проводится в конце 5 семестра.

Требования к зачету:

1. Чтение с листа фрагмента партитуры для камерного оркестра, ее анализ умение разобраться в функциональном строении оркестра;
2. Исполнение партитуры для смешанного (большого или малого) духового оркестра, подготовленной дома; ее оркестровый анализ;
3. Умение свободно ориентироваться в партитуре, определить состав оркестра, расположение групп, строи транспонирующих инструментов, функции оркестровой ткани;
4. Чтение с листа отдельных групп инструментов;
5. Вопросы по инструментоведению (диапазоны, транспорты, характеристика регистров и т.д.)

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Аносов Н. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. - М.: Музгиз. 1951.
2. Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л.: Музыка. 1981.
3. Барсова И. Книга об оркестре. М.: Музыка. 1969.
4. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. - Л.: Музыка. 1976.
5. Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур для духового оркестра. М., 1960.
6. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М.: Музыка. 1976.
7. Карс А. История оркестровки / Ред. М.В. Иванова-Борецкого и Н.С. Корндорфа. - М.: Музыка. 1990.
8. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М.: Советский композитор. 1981.

9. Радвилевич А. Приложение к книге М. Чулаки «Инструменты симфонического оркестра». - СПб.: Композитор. 2005.
10. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып. I. М., 1965.
11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М.: Государственное музыкальное издательство №2. 1962.
12. Шпитальный П. Чтение партитур (Хрестоматия). Вып. I. М., 1970.

б) Дополнительная литература

Нотный материал

Сочинения для изучения ключей «до»

1. Пендерецкий К. Сарабанда для альтя соло (посв. И.С.Баху);
2. Глинка М. Соната для альтя и фортепиано (неоконченная);
3. Шостакович Д. Симфония №11. 3 часть. Начало;
4. Гайдн Й. Квартет ор.20 №4, ор. 64 №5;
5. Лигети Д. Соната для альтя соло. Финал;
6. Шостакович. Струнный квартет №15;
7. Бриттен Б. Простая симфония для струнных;
8. Таривердиев М. Концерт для альтя и струнного оркестра

Нотные материалы для изучения тенорового ключа

1. Вебер К.-М. Концерт для фагота с оркестром;
2. Губайдулина С. Duo-sonata для двух фаготов;
3. Каспаров Ю. Соната-Infernale для фагота соло;
4. Куртаг Д. Die kleine Klemme для пикколо, тромбона и гитары ч.1;
5. Мессиан О. Квартет на конец времени, часть №5;
6. Лигети Д. Соната для виолончели соло, часть №1;

Пьесы с участием фаготов и тромбонов (также виолончелей).

Прочие сочинения для изучения ключей «до»

Трио

1. Бетховен Л. Трио, ор. 3, Es dur, ор. 9. № 1. G dur, № 2 D dur, № 3 c-moll;
2. Гайдн Й. Дивертисменты (скрипка, альт, виолончель);
3. Моцарт В. Трио Es dur (KV 563);
4. Танеев С. Ор. 21. Ор. 31 (трио).

Квартеты

1. Барток Б. Квартеты. Ор. 7 № 1. Ор. 17 № 2, 3, 4, 5;
2. Берг А. Лирическая сюита;
3. Бетховен Л. ван. Квартеты (все);
4. Бородин А. Квартеты № 1, 2;
5. Гайдн Й. Квартеты (по выбору);
6. Григ Э. Квартет g moll;

7. Дебюсси К. Квартет g moll;
8. Моцарт В.-А. Квартеты (по выбору);
9. Мясковский Н. Квартеты № 3, 5, 6, 7;
10. Прокофьев С. Квартеты № 1, 2;
11. Равель М. Квартет F dur;
12. Стравинский И. 3 пьесы для квартета;
13. Танеев С. Квартеты № 1, 3, 4;
14. Хачатурян А. Квартет;
15. Чайковский Б. Квартеты № 2, 3;
16. Чайковский П. Квартеты № 1, 2, 3;
17. Шостакович Д. Квартеты (все);
18. Шуберт Ф. Квартет d moll;
19. Шуман Р. Квартет № 3.

Струнные квинтеты

1. Бетховен Л ван. Квинтет C dur;
2. Брамс. Op.18 Секстет B dur. Op.36 Секстет G dur;
3. Моцарт В.-А. Квинтеты c moll (KV 406), d moll (KV 516), D dur (KV 593);
4. Танеев С. Op. 16. Квинтет.

Струнный оркестр

1. Сборник для струнного оркестра (сост. В.Блок и Б.Доброхотов). М., 1964;
2. Барбер С. Adagio для струнного оркестра;
3. Бизе Ж. «Арлезианка», вторая сюита;
4. Буцко Ю. Симфония для струнного оркестра;
5. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт» (отдельные части) ;
6. Лядов А. 8 русских песен: «Колыбельная», «протяжная»;
7. Малер Г. Симфония № 5, ч.IV;
8. Моцарт В.-А. «Eine kleine Nachtmusik»;
9. Мясковский Н. Op. 32 № 2. Симфониетта;
10. Онеггер А. Симфония № 2, ч. I, II;
11. Чайковский П. Серенада для струнного оркестра;
12. Чайковский Б. Симфониетта для струнного оркестра;

Нотные материалы для изучения строя В

1. Берио Л. Секвенция IXa для кларнета;
2. Бетховен Л. Дуэт №1 для флейты и кларнета;
3. Веберн А. 5 пьес для оркестра op.10, №4;
4. Денисов Э. Соната для кларнета соло;
5. Мессиан О. Квартет на конец времени, часть №3;
6. Рыхлик Я. Бурлескная сюита для кларнета соло;
7. Пуленк Ф. Соната для кларнета и фагота (1922);
8. Стравинский И. 3 пьесы для кларнета соло, №3;
9. Томази А. Сюита для трех труб;

Пьесы с участием кларнета in B, трубы, корнета, саксофона (сопранового, тенорового, басового).

Нотные материалы для изучения строя F

1. Лигети Д. Шесть багателей для квинтета духовых;
2. Пуленк Ф. Соната для трубы, валторны и тромбона;
3. Хиндемит П. Соната для четырех валторн. Камерная музыка. Квинтет для духовых инструментов ор. 24, № 2;

Пьесы с участием валторны, английского рожка.

Нотные материалы для изучения строя Es

1. Берио Л. Секвенция IXb для альтового саксофона;
2. Бетховен Л. Квинтет для гобоя, кларнета, валторны, фагота и фортепиано ор.16;
3. Вустин А. Слово для духовых;
4. Корндорф Н. Монолог и остинато для альтового саксофона и фортепиано;

Пьесы с участием саксофонов: сопранино, альтового, баритонового, контрабасового.

Нотные материалы для изучения строя A

1. Барток Б. Концерт для оркестра. Часть №2;
2. Стравинский И. Три пьесы для кларнета соло, №1, №2, История солдата;

Пьесы с участием кларнета in A, корнета in A.

Сочинения для симфонического оркестра (малый, большой, камерный составы)

1. Балакирев М. Увертюра на три русские темы. Тамара;
2. Барток Б. Концерт для оркестра;
3. Бетховен Л. Симфонии, увертюры: Кориолан, Эгмонт;
4. Бизе Ж. Музыка к драме Арлезианка, Сюиты №№ 1, 2;
5. Бородин. А. Вторая симфония, ч. I;
6. Брамс И. Симфонии;
7. Брукнер А. Вторая симфония, ч. I. Четвертая симфония, ч. I, Пятая симфония, ч I; Седьмая симфония, ч. I; Восьмая симфония, ч. I;
8. Бриттен Б. Путеводитель по оркестру для молодежи.
9. Веберн А. Симфония ор.21, ч. II, Пять пьес для оркестра ор.10;
10. Гайдн И. Симфонии;
11. Гецелев Б. В ожидании Моцарта;
12. Глазунов А. Вторая симфония, ч. I. Четвертая симфония, ч. I. Пятая симфония, ч. I. Шестая симфония, ч. I. Седьмая симфония, ч. I.;
13. Глинка М. Вальс-фантазия. Увертюры: Арагонская хота, Ночь в Мадриде. Камаринская;
14. Григ Э. Сюита Пер Гюнт;
15. Дворжак А. Симфония Из Нового Света, ч. I;
16. Канчели Г. Первая симфония. Вторая симфония. Третья симфония. Четвертая симфония;
17. Лигети Д. Румынский концерт;
18. Лист Ф. Прелюды. Тассо. Орфей. Фауст-симфония, ч. I;

19. Лядов А. Волшебное озеро. Баба-яга. Кикимора. Скорбная песня;
20. Малер Г. Симфонии;
21. Моцарт В. Симфонии: Ре мажор, Пражская, чч. I – III (KV 504). До мажор Юпитер, чч. I – III (KV 551). Ми-бемоль мажор, чч. I – III (KV 543). Ре-мажор, чч. I – III (KV 385). Соль минор, чч. I – IV (KV 550);
22. Мусоргский М. Ночь на Лысой горе;
23. Мясковский Н. Вторая симфония, чч. I, II. Пятнадцатая симфония, чч. I – III. Шестнадцатая симфония, чч. I – III. Двадцать седьмая симфония, чч. I – III. Пятая симфония, чч. I – III;
24. Онеггер А. Первая симфония. Третья симфония. Пятая симфония;
25. Равель М. – Мусоргский М. Картинки с выставки;
26. Рахманинов С. Утес. Первая симфония, чч. I – III. Вторая симфония, чч. I – III. Третья симфония, чч. I, II. Симфонические танцы, чч. I – II;
27. Римский-Корсаков Н. Шехерезада, чч. I – III. Испанское каприччио, чч. I – IV;
28. Свиридов Г. Поэма памяти Сергея Есенина, чч. I, III, V, VI, IX, X; Музыка для камерного оркестра;
29. Скрябин А. Мечты. Первая симфония, чч. I – IV. Вторая симфония, чч. I – III. Третья симфония, чч. I, II;
30. Слонимский С. Первая симфония, ч. I;
31. Стравинский И. Симфония псалмов, чч. I, II, III;
32. Танеев С. Симфония до минор, чч. I, II;
33. Франк Ц. Симфония, чч. I, II;
34. Хиндемит П. Матиас-художник, ч. II. Симфония Serena, ч. I;
35. Чайковский П. Симфонии;
36. Чайковский Б. Камерная симфония, чч. I – IV, VI;
37. Шостакович Д. Симфонии;
38. Шуберт Ф. Четвертая симфония, чч. II, III, Восьмая симфония, чч. I, II;
39. Шуман Р. Третья симфония, чч. II – IV;
40. Щедрин Р. Озорные частушки;
41. Эшпай А. Вторая симфония, ч. II. Концерт для оркестра.

Сочинения для изучения новых приемов нотозаписи

1. Берио Л. Секвенции;
2. Бочихина О. Из-под купола для ансамбля;
3. Екимовский В. Иерихонские трубы, Die ewige Wiederkunft для бас-кларнета; В созвездии гончих псов для трех флейт
4. Каспаров Ю. Соната-Infernale для фагота соло;
5. Кауэлл Г. Баньши для фортепиано;
6. Курляндский Д. Сокровенный человек для сопрано и 4-х инструментальных групп на тексты А. Платонова;
7. Куртаг Д. Die kleine Klemme для пикколо, тромбона и гитары ч. I;
8. Лютославский В. Эпитафия для гобоя и фортепиано;
9. Невский С. Струнный квартет №3;
10. Низамов Э. Серенада шарманщика для флейты, кларнета, скрипки и фортепиано;

11. Райли Т. In C;
12. Саариахо К. *Laconisme de l'aile* для флейты и электроники;
13. Такемицу Т. *Voice* для флейты соло;
14. Фернихоу Б. Мечтательная песня Кассандры для флейты соло, *Adagissimo* для струнного квартета;
15. Фуррер Б. *Presto con fuoco* для флейты и фортепиано;
16. Шаррино С. Опера для флейты соло, *Let me die before I wake* для кларнета соло.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Методика преподавания профессиональных
дисциплин

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования, а также дополнительного образования детей и взрослых;
- формирование и развитие у студентов педагогических умений и навыков, педагогического сознания и профессионально значимых качеств личности;
- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;
- развитие потребности в педагогическом самообразовании и постоянном самосовершенствовании.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам.

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкальнопедагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
<p>ПКО-8 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы педагогики применяемые в обучении звукорежиссуре; - основные принципы формирования отечественной и зарубежной педагогики; - различные методы и приемы преподавания; - основы планирования учебного процесса. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего

	профессионального и дополнительного профессионального образования; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке.
	<i>Владеть:</i> - методикой преподавания звукорежиссуры; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	8	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Методика как наука. Цели и задачи курса. Общие вопросы методики преподавания в музыкальной сфере.

Курс Методики преподавания профессиональных дисциплин и их роль в формировании профессиональных качеств педагога-музыканта.

История музыкального образования как наука и как учебный предмет. Сущность основных подходов к изучению истории музыкального образования.

Проблема периодизации истории зарубежного музыкального образования. Характеристика современного музыкального образования за рубежом. Проявление различных концепций музыкального воспитания в практике зарубежного музыкального образования: музыкальный утилитаризм, музыкальный дидактизм, музыкальный эстетизм. Основные параметры рассмотрения музыкального образования в различных странах. Профессиональное музыкальное образование в Италии, Германия, Великобритании, США.

Характеристика основных этапов развития отечественного музыкального образования согласно периодизации Е. В. Николаевой, их сущностные различия между собой. Магистральные направления развития музыкального образования (духовной, светской, народной ориентации) и типы музыкального образования (общее, профессиональное) как параметры сравнения и оценки каждого из предложенных этапов.

Сложность и противоречивость развития отечественного музыкального образования в XX веке.

Три направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли в первой трети XX века. Пересмотр целей, задач, содержания, методов и форм музыкального образования в контексте рассмотрения музыки как вида искусства. Осознание и учет личностного начала. Изучение процесса организации музыкальных занятий.

Становление разнообразных музыкально-педагогических концепций в русле отечественных исследований специфики музыки как вида искусства в трудах Б. Л. Яворского (теория ладового ритма), Б. В. Асафьева (интонационная теория). Характеристика музыкально-педагогических воззрений Б. Л. Яворского и Б. В. Асафьева: общее и отличное. Идея отечественных педагогов о природосообразном воспитании ребенка и её преломление в музыкально-образовательной практике. Влияние биогенетической концепции на развитие отечественного музыкального образования. Идея о целостном духовном развитии учащихся посредством музыкальных занятий.

Музыкально-педагогическая деятельность С. Т. и В. Н. Шацких.

Попытки организации педагогами-музыкантами данного периода исследований, направленных на изучение музыкальных интересов учащихся, вокально-певческого развития, музыкального восприятия и музыкально-творческих способностей.

Характеристика музыкального образования в различных типах учебных заведений начала XX века.

Уровни музыкального образования в современной России.

Тема 2. Специфика музыкально-педагогической деятельности. Общие принципы педагога-музыканта.

Основные задачи современного музыкального обучения. Особенности решения педагогических задач в процессе воспитания музыканта-профессионала. Основные аспекты исследований в сфере современного музыкального образования: изучение возможностей педагогики искусства в музыкальном воспитании, изучение приоритетных профессиональных качеств личности учителя, изучение сущности, видов, достижений и особенностей профессиональной деятельности музыканта.

Формы, методы и подходы к обучению музыке на современном этапе: методы формирования музыкально-эстетического сознания, методы организации музыкально-эстетической деятельности, методы формирования практического опыта музыкального творчества, методы стимулирования практической музыкальной деятельности, методы музыкального самовоспитания, формы

организации музыкального воспитания. Наиболее востребованные методики преподавания музыки и их практическое применение в образовательном процессе.

Организация занятий. Составление тематических планов. Учебно-методический комплекс. Урок его разновидности: лекция, практическое занятие, контрольная работа. Примерный план урока. Оценка знаний и практических навыков. Текущий опрос на уроках, письменная и устная формы контроля, тестирование как форма экспресс-опроса. Организация рабочего места преподавателя. Дидактические материалы: методика их разработки и применения в учебном процессе. Систематизация учебно-методической документации: тематическая, поурочная и по направлениям работы.

Тема 3. Общие принципы, традиции преподавания по дисциплинам профиля музыкальной звукорежиссуры.

Современное состояние преподавания звукорежиссуры в Российской Федерации. Традиции в преподавании дисциплин по профилю.

Тема 4. Педагогическое мастерство преподавателя. Методика обучения.

Понятие педагогического мастерства. Педагогическая целенаправленность и внешний вид преподавателя. Техника речи. Культура общения преподавателя и учащихся: функция общения, стили общения преподавателя, педагогический такт преподавателя. Убеждение и внушение в педагогическом процессе. Мастерство преподавателя на уроке: культура педагогического труда преподавателя.

Основные методы, применяемые в педагогике. Упражнение как основной метод обучения в музыкальной сфере.

Тема 5. Звукорежиссерские способности и их развитие на разных этапах обучения.

Выявление способностей к звукорежиссуры. Развитие способностей. Составление индивидуальной характеристики обучающегося. Составление индивидуального плана по развитию способностей. Вовлечение обучаемых в творческий процесс, раскрытие методов творческого осмысления музыкального, литературного записываемого материала, показ технологической стороны профессии в художественном аспекте – основные направления педагогической деятельности на этих занятиях.

Тема 6. Планирование педагогической работы. Методика проведения урока.

Планирование педагогической работы: цель, виды и формы планирования, календарный план работы, особенности ведения учета образовательной деятельности. Постановка первоочередных задач. Планирование учебного содержания урока: расширение знаний и обогащение навыков студента, помощь в работе над материалом. Использование различных видов учебной работы: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа. Проработка вопросов внутренней направленности и внешних форм и приёмов проведения индивидуального занятия с учетом возможностей обучающегося и в соответствии с

задачами, которые стоят перед обучаемым на данном этапе. Отбор наиболее часто применяемых приёмов, формирование индивидуального стиля педагогической работы.

Методика проведения урока: организационная часть, подготовка обучающихся к изучению учебного материала, сообщение учебного материала преподавателем, самостоятельное усвоение учащимися новых знаний, упражнения и самостоятельная работа учащихся, обобщающее повторение.

Тема 7. Характеристика учащегося, ее цели, задачи. Составление индивидуального плана обучения с учетом особенностей обучающегося.

Типы темперамента. Развитие (интеллектуальное, физическое, нравственное). Характеристика качеств личности: интересы (направленность интересов, глубина, постоянство, перспективность), волевые черты характера: решительность, смелость, активность, инициативность, организованность (самоконтроль, выдержанность, самообладание, самокритичность, дисциплинированность). Составление индивидуального плана обучения согласно выявленным особенностям.

Тема 8. О методологии критериев оценки в музыкальной педагогике.

Понятие педагогической оценки. Формы и виды оценок. Проблемы оценивания. Составление критериев оценивания работы обучающихся.

Тема 9. Общие методические вопросы преподавания курса «Звукорежиссуры» «Слухового анализа», формы работы, методика обучения.

Особенности преподавания звукорежиссуры в учебных заведениях. Групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия по звукорежиссуре. Составление примерной программы по звукорежиссуре: тематический план, оценочные средства, формы самостоятельной работы. Методы обучения.

Методика преподавания слухового анализа звукозаписи (и близкой ей по смыслу «Развитие технического слуха») раскрывает особенности обучения этой важнейшей дисциплине. Формирование «экспертного слуха», отвечающего стандартизированным нормам «слышания», воспитание музыкального и особенно «звукорежиссёрского» вкуса.

Тема 10. Общие методические вопросы преподавания курса «Звукозаписи в студии», формы работы, методика обучения.

Особенности преподавания «Звукозаписи в студии» в учебных заведениях. Групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия по дисциплине. Составление примерной программы по дисциплине: тематический план, оценочные средства, формы самостоятельной работы. Методы обучения.

Тема 11. Общие методические вопросы преподавания курсов по звукозаписи и сведению фонограмм. Формы работы, методика обучения.

Особенности преподавания курсов по звукозаписи и сведению фонограмм в учебных заведениях. Группа предметов, относящихся к освоению деятельности по звукозаписи и сведению. Групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия по

дисциплинам. Составление примерных программ по дисциплинам: тематический план, оценочные средства, формы самостоятельной работы. Методы обучения.

В данный раздел «Методики преподавания профессиональных дисциплин» входят все аспекты «технологических» дисциплин. Это, прежде всего, «Оборудование студий звукозаписи», а также «Цифровые аудиотехнологии», «Технология сведения многодорожечных фонограмм», «Мастерство монтажа звука», «Реставрация фонограмм», «Мастеринг фонограмм».

Тема 12. Развитие педагогических способностей.

Структура педагогических способностей: дидактические, академические, перцептивные, речевые, организаторские, авторитарные, коммуникативные, прогностические. Развитие каждого из видов.

Тема 13. Ведение научно-исследовательской деятельности. Написание реферата

Цели и задачи научно-исследовательской работы (НИР). Формы проведения НИР. Понятие научной проблемы. Основные методы исследования. Основные способы поиска и систематизации материала. Правила написания реферата.

Цели и задачи реферата. Принципы построения текста. Требования к оформлению реферата.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в восьмом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы (проверка конспектов источников), письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимися по темам дисциплины.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717)
2. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики: сборник научных статей / г.к. Ростовская ; науч. ред. А.Я. Селицкий ; сост. А.В. Крылова. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. - 283 с. : ил. - Библ. в кн. -

- ISBN 978-5-93365-052-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440900>
3. Николаева Е.В., Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Е.В. Николаева, Э.Б.Абдуллин Санкт-Петербург, Прометей, - 2013 г. - 432 с. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru> (свободный доступ, библиотека ТГПУ).
 4. Психология и педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. М. : Юрайт, 2012. 724 с.
 5. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : допущ. МО РФ / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – М. : Юрайт, 2012. – 671 с.
 6. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459>

б) Дополнительная литература:

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Прометей, 2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686>
2. Актуальные проблемы высшего музыкального образования : научно-аналитический, научно-образовательный журнал / ННГК им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2000 - 2016. – 41 выпуск.
3. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология : учебно-методический комплекс дисциплины / Н.А. Бугрова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Кафедра педагогики и психологии, Социально-гуманитарный институт. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - Ч. 1. Музыкальная психология. - 176 с. : ил. - Библ. в кн.;То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398>
4. Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин : межвуз. сборник науч. трудов : вып. 6 / Моск. пед. гос. ун-т (МПГУ), Н.А. Молодова, и др. ; под ред. А.П. Юдина . – М. : Изд-во МПГУ, 2005
5. Вопросы музыкального образования. Из опыта работы Арзамасского музыкального училища. 1962 - 2007 гг. / Арзамасское музыкальное училище, Ю.Ю. Быстрова, Э. Петри, Т. Трактина, О. Шайдуллина, О. Тиховидова, и др. . – Арзамас : Арзамасский гос. пед. ин-т (АГПИ), 2003 - 2007 . – 2 вып.

6. Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия : мат-лы Междунар. науч.-практ. конференции : Казань, 26 - 28 ноября 2008 года / Казанская гос. консерватория (академия) им. Н.Жиганова, Олег Вл. Соколов, В.Б. Валькова, Т.Н. Левая, Л.А. Птушко, и др. ; сост. и общ. ред. Л.А. Федотовой . – Казань : Изд-во Казанской гос. консерватории, 2009 . – 523 с.
7. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316>
8. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология : полный курс : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471>
9. Музыкальное образование и наука : сборник статей / Министерство культуры Российской Федерации, ННГК им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - Вып. 1. - 84 с. - ISBN 978-5-9905582-0-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219>
10. Музыкально-компьютерные технологии в образовании : учеб. пособие : допущ. УМО [...] в кач. учеб. пособия. – СПб. : Союз художников, 2010. – 223 с.
11. Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии / РАМ им. Гнесиных. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2003 . – 126 с.
12. Музыкальное образование и наука. Вып. 1 : сб. статей / ННГК им. М.И.Глинки, Е.В. Артемьева, В.А. Ворошилова, А.А. Галкин, Е.А. Сивухина, И.М. Стольников, О.Г. Яриков, И.А. Яшенков, и др. ; редкол. Т.Б. Сиднева, Т.Б. Суханова, Т.Я. Железнова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2014 . – 83 с.
13. Новые аудиовизуальные технологии : реком. УМО в кач. учеб. пособия для вузов / отв. ред. К. Разлогов. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 482 с.
14. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов : реком. УМС Краснодарского гос. ун-та культуры и ис-в в кач. учебного пособия / В.И. Петрушин. – М. : Академический проект : Гаудеамус, 2006 . – 489 с.
15. Проблемы музыкальной педагогики : сб. трудов / МГК им. П.И.Чайковского, А.И. Ямпольский, А.А. Ширинский, Н.Ю. Лусе, А.С. Яковлева, Ю.А. Усов, А.Т. Тевосян, Н.Г. Ивлева ; отв. ред. Мст. Ан. Смирнов ; ред. Л.С. Гинзбург, Н.А. Любомудровой, А.А. Кандинский, Е.К. Кулова, А.М. Меркулов. – М. : Изд-во Московской гос. консерватории (МГК), 1981. – 138 с
16. Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ : сб. трудов Всерос. науч.-практ. конференции : Нижний Новгород, 10 - 14

- октября 2014 г. / , ННГК им. М.И.Глинки, Н.А. Молодова, О.А. Красногорова, Т.Б. Суханова, Р.А. Ульянова, Анд. Вл. Куклев, Л.А. Птушко, Н.Б. Грибков, Л.С. Климентова, Н. А. Аверкиева, Т.Е. Щикунова, Т.Б. Сиднева, Е.И. Булычева, Е.В. Артемьева, Н.Б. Долгова, Е.В. Приданова, и др. ; рук. проекта О.А. Красногорова ; ред. Т.Б. Суханова, О.А. Щербатова, А.М. Меркулов, Т.Б. Сиднева, Т.Е. Щикунова, Т.Р. Бочкова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2015. – 467 с.
17. Современное музыкальное образование – 2013 : материалы междунар. научно-практической конференции / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова ; науч. ред. И.Б. Горбунова. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-8064-1948-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428328>
18. Таллибулина, М.Т. Музыкальная одаренность: модель структуры, методы выявления и развития : монография / М.Т. Таллибулина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 310 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 269-285. - ISBN 978-5-4475-8326-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391>
19. Фаттахова, Л.Р. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин : учебное пособие / Л.Р. Фаттахова, Е.Э. Комарова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238162>
20. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования : учебное пособие / Е.Н. Федорович ; под ред. И.Н. Немыкиной. - 3-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348>

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Основы научно-исследовательской работы

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины является развитие навыков научно-исследовательской работы обучающихся, готовности к проведению научно-исследовательских работ.

Задачи дисциплины:

- сформировать представления о сущности, целях и содержании научного мышления;
- развивать способности анализа полученных результатов и выработки рекомендаций;
- сформировать представления о системе методов научного исследования, о методике организации научно-исследовательской работы;
- отработать навыки выявления проблемы, определения целей, объекта и предмета исследования; постановки задач исследования; выбора методов исследования; обработки результатов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
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; – 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 предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные

	<p>ситуации и риски в проектной деятельности.</p> <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>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"> – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; – <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 5 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину. Общие понятия

Тема 1. Понятие и виды научного исследования.

Понятие научного исследования. Виды научных исследований. Формы научного познания: научный факт, научная проблема, научная гипотеза, научная теория, научный закон. Виды научных исследования: фундаментальные и прикладные.

Тема 2. Структура научного знания

Эмпирический уровень научного знания. Эмпирические (абстрактные) объекты. Теоретический уровень научного знания. Формы теоретического знания: гипотеза, закон, теория. Рабочая гипотеза. Научная теория как система законов. Проблема соотношения теоретического и эмпирического уровней научного знания. Научное мировоззрение, и стиль мышления. Философские основания науки. Научная картина мира.

Тема 3. Научные категории

Категории как предельные продукты синтеза: универсум, бытие и ничто, единое и многое, реальность. Категории как предельные продукты анализа: материя и форма. Категории как предельные продукты обобщения. Объект, предмет. Качество и количество. Свойство и отношение. Тождество и сходство. Противоположность и противоречие. Причинная связь.

Раздел 2. Алгоритм научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы, постановка проблемы, объект и предмет исследования, методы исследований

Выбор темы исследования: актуальность темы, научная новизна, практическая значимость. Объект исследования. Предмет исследования. Структура и основные методы эмпирического и теоретического уровней исследования.

Тема 5. Поиск и обработка научной информации

Научные документы и издания. Информационно-поисковые системы. Организация работы с научной литературой. Анализ информационного материала. Организация работы с источниками информации. Библиотечные информационные ресурсы. Правила библиографического описания источника и литературы, составления списка информационных источников и литературы. Технология работы с информационными источниками. Особенности работы с научной литературой. Информационные источники для подготовки научной работы (книги, научные журналы, Интернетресурсы, электронные библиотечные системы, различные поисковые системы). Требования к составлению плана своей работы. Формы ведения записей: тезисы, цитирование, аннотирование, конспектирование, реферирование.

Тема 6. Планирование, оформление и написание исследовательской работы

Планирование и основные этапы организации исследовательской работы. Требования к структуре и содержанию исследовательской работы. Введение к исследованию. Основная часть исследования. Заключение в исследовании. Приложение. Требования к оформлению исследовательских работ. Техника оформления результатов исследования. Требование к оформлению структурных

частей исследовательских работ. Эксперимент как этап научной работы. Этапы и правила проведения эксперимента.

Тема 7. Научное обоснование

Классификация способов обоснования. Эмпирическое и теоретическое обоснование. Способы теоретического обоснования: логическая аргументация, системная аргументация, принципиальная проверяемость и принципиальная опровержимость, условия совместимости, методологическая аргументация. Эмпирическое обоснование: прямое и косвенное подтверждение. Теоретическая нагруженность факта. Относительная надежность опыта.

Раздел 3. Защита исследовательских работ

Тема 8. Общие требования к оформлению работы

Требования к оформлению исследовательской работы (реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа). Основные этапы подготовки исследовательской работы. Структура и содержание исследовательской работы. Требования к процедуре защиты исследовательской работы. Критерии оценки исследовательской работы. Правила оформления библиографического списка литературы.

Тема 9. Представление результатов исследовательской деятельности

Автореферат как форма представления результатов исследовательской деятельности. Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. Статья, тезисы научного доклада (сообщения). Составление обзоров и отчетов. Схема в исследовании. Оформление графического материала. Оформление нотного материала в исследовании. Правила оформления дискографии.

Тема 10. Защита исследовательской работы

Особенности подготовки к защите исследовательских работ. Структура доклада. Вступление и заключение. Подготовка к выступлению по теме исследования: методы изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. Требования к презентационному материалу. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в десятом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться собеседования по темам дисциплины.

Вопросы к зачету:

1. Основные понятия и определения в науке.
2. Нормативно-правовое регулирование в сфере науки.
3. Государственная политика в отношении науки.
4. Важнейшие направления государственной политики в области науки.
5. Государственные и не государственные научные организации их структура и функции.
6. Порядок присуждения ученых степеней и ученых званий в Российской Федерации.

7. Порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере культуры и искусства.

8. Понятие науки и классификация наук.

9. Научное исследование и его виды.

10. Этапы научно-исследовательской работы.

11. Понятие метода и методологии научного исследования.

12. Философские и общенаучные методы научного исследования.

13. Частные и специальные методы научного исследования.

14. Особенности выбора темы и обозначения цели исследования.

15. Обозначение задач исследования.

16. Разработка гипотезы исследования.

17. Характеристика объекта и предмета исследования.

18. Общие требования к обработке данных научно-исследовательской работы.

19. Планирование научно-исследовательской работы.

20. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов.

21. Научная информация и её источники.

22. Порядок и правила работы с источниками научной информации.

23. Внедрение завершенных научных исследований в производство.

24. Критерии эффективности научного исследования.

25. Особенности подготовки и защиты студенческих учебноисследовательских работ

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Болдин, А. П. Основы научных исследований: учебник для студентов учреждений высшего образования / А.П. Болдин, В.А. Максимов. – М. : ИЦ Академия, 2014. – 352 с. : ил.

б) Дополнительная литература:

1. Виноградова, Н.А. Научноисследовательская работа студента: Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы : учеб. Пособие для студ. учреждений СПО / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2013. – 128 с.
2. Основы научных исследований: теория и практика: учебное пособие / В.А. Тихонов. – М.: Гелиос АРВ, 2006. -352 с.
3. Папковская, П.Я. Методология научных исследований : курс лекций / П.Я. Папковская. – 2-е изд., изм. – М. : Информпресс, 2006. – 184 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Музыкальная психология

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – повышение общей и психологической культуры студентов, формирование целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности.

Задачи курса:

- формирование представления о целостной структуре личности музыканта,
- овладение понятийным аппаратом, описывающим эмоционально-волевою, мотивационную и регулятивную сферы психического,
- ознакомление с закономерностями процессов творчества и восприятия, особенностями строения коммуникативной и содержательной сторон музыкального произведения,
- ознакомление с типологией слушателей, основами социальной психологии.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкальнопедагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-

	<p>методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 3 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	6	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение.

Психология как наука: методологические основы, главные категории, основные разделы. Психология искусства.

Предмет и основные проблемы музыкальной психологии.

Основные этапы истории музыкальной психологии.

Учение Пифагора и теория этоса в эпохи античности и средневековья.

Возрождение: предпосылки возникновения теории аффектов в трудах Тинкториса, Царлино, Галилея.

XVII-XVIII века. Теория аффектов и ее критика представителями немецкого классического идеализма.

XIX век – композиторы-романтики о музыкальном творчестве и восприятии. Учение Г.Гельмгольца. Развитие музыкальной психологии в рамках акустико-физиологического направления.

XX век – формирование современной теоретической концепции музыкальной психологии.

Часть 1. Основы психологии музыкального слуха.

Тема 2. Специфика музыкально-слуховых ощущений.

Ощущение и его рефлекторная природа.

Высота звука: принцип резонанса. Виды звуко-высотных ощущений. Свойства профессионального музыкального слуха. Динамический и тембровый слух. Ритм, роль слухо-моторного анализатора. Двигательный опыт как основа ощущений ритма, метра, темпа в музыке.

«Зонность» звуко-высотного слуха. Свойства «зонности» в соотношении ритмодолей.

Общие свойства ощущений: абсолютные пороги, дифференциальный порог, адаптация, синэстезия. Развитие музыкальных ощущений.

Тема 3. Музыкальные представления и память.

Представление, его виды и свойства. Степень яркости музыкальных представлений. Пространственные и временные характеристики. Внутренний слух как способность произвольно оперировать музыкальными представлениями.

Слуховое и знаковое (нотный текст) представление музыкального звучания. Способность чтения и воспроизведения нотного текста внутренним слухом. Методы психологической диагностики уровня развития внутреннего слуха.

Психологические основы музыкальной памяти. Ее виды. Основные компоненты музыкальной памяти (слухо-эмоциональный, музыкально-логический, мышечно-двигательный, зрительный). Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Заучивание и его стратегии. Роль представлений в процессе восприятия музыкального произведения.

Тема 4. Музыкальный слух. Музыкальное мышление

Образно-интонационная природа мышления в музыке. Соотношение чувственно-конкретного и понятийно-логического в музыкальном мышлении. Особенности мышления музыканта.

Ладовые представления. Ладовое чувство как свойство музыкального слуха и мышления. Чувство мелодии, восприятие ладо-мелодического движения, ладо-мелодический каданс как явление музыкальной логики. Чувство гармонии.

Чувство ритма. Чувство формы и архитектоника целого. Семантика музыкальных средств. Музыкальная логика как следование закономерностям определенной музыкальной системы. Музыкальное мышление в различные исторические эпохи.

Часть 2. Психология музыкального восприятия.

Тема 5. Организация музыкального внимания

Внимание – сосредоточение на объекте, обеспечивающее максимально ясное его отражение. Физиологическая основа внимания. Психические функции внимания.

Основные свойства внимания (сосредоточенность, устойчивость, объем, распределение, переключение). Особенности внимания исполнителей. Понятия фигуры и фона в слуховых образах.

Виды внимания.

Организация внимания при чтении нот. Внимание в процессе восприятия музыки. Расстройства внимания и их коррекция.

Тема 6. Коммуникативная сторона музыкального произведения

Коммуникативная сторона произведения - его строение с учетом особенностей восприятия, обеспечивающее оптимальное постижение слушателем содержания.

Средства коммуникации: появление нотной записи, возникновение новых инструментов, учет акустики помещения. Разделение автора, исполнителя, слушателя.

Направленность произведения на определенный тип слушателя. Музыка-фон и концертная музыка.

Проясняющая и эвристическая функции: их строение и взаимодействие в музыкальном произведении.

Тема 7. Эмоциональный мир личности. Эмоциональное воздействие.

Содержание музыки.

Эмоциональное состояние как психологическая категория. Виды эмоциональных состояний. Различие структуры эмоций и чувств. Развитие от непосредственных эмоций и чувств - к богатому художественному опыту, духовной зрелости музыканта.

Основные аспекты содержания музыки: эмоциональный, интеллектуальный, предметный, ценностный, жанровый, стилистический. Их внутренняя структура. Взаимодействие основных аспектов содержания в музыкальном произведении.

Музыкальный образ – интонация – форма произведения.

Тема 8. Процесс восприятия музыки

Уровни музыкального восприятия (физиологический, целостно-звуковой, знаковый). Свойства восприятия: целостность, апперцепция, осмысленность, избирательность, константность. Адекватность музыкального восприятия – прочтение произведения в контексте музыкально-языковых, жанровых, стилистических, духовно-ценностных принципов культуры.

Типы музыкального восприятия. Музыканты и не музыканты – различия восприятия. Музыкальное восприятие в индивидуально-психологическом и

культурно-историческом контексте.

Часть 3. Профессиональное становление музыканта.

Тема 9. Структура личности музыканта.

Человек – личность – индивидуальность.

Общие качества: общественная сущность (человек как субъект и объект общественных отношений), основные компоненты личности, психологические свойства личности. Человек как субъект культуры.

Профессиональные качества: потребности и способности. Потребность как рассогласование необходимого и фактического состояний человека. Виды, уровни, способы реализации потребностей. Соотношение потребности и спроса. Уровень притязаний личности и структура целеполагания. Полимотивированность профессиональной деятельности музыканта. Соотношение реальных и идеальных целей в художественной деятельности.

Структура способностей чувствовать, понимать, оценивать, творить.

Художественный вкус. Установка и факторы, ее обуславливающие.

Тема 10. Природа индивидуальных различий. Темперамент и характер.

Понятие индивидуального и типического в человеке с точки зрения психологии. Аспекты индивидуальности: биологический, нейрофизиологический, психологический.

Темперамент и проявление индивидуальности: от природных задатков к стилю общения и деятельности. Свойства темперамента и требования к личности, предъявляемые спецификой профессиональной музыкальной деятельности.

Темперамент и характер. Характерологические особенности личности в контексте музыкальной деятельности. Профессионально важные качества личности и акцентуации характера у музыкантов.

Воля как психологическая категория. Психофизиологическая структура волевого акта. Волевое поведение, жизненные цели и ценностное самосознание личности. Воспитание воли у музыкантов. Эмоционально-волевая саморегуляция в системе профессионального самоконтроля музыкантов.

Тема 11. Воображение и музыкальное творчество.

Воображение, его физиологическая основа, механизмы и феномены. Воображение как образное мышление. Опережающее отражение.

Импровизация как форма первичной музыкально-творческой деятельности.

Понятие «художественного открытия» в музыке. Особенности художественно-творческой рефлексии. Творчество и личный опыт: осознаваемые и неосознаваемые уровни жизнедеятельности и опыта личности. Природа творческой интуиции.

Типы и этапы развертывания творческого процесса композитора. Интонационный характер творческого замысла. Роль эскизов. Творческий процесс как развитие и корректировка замысла.

Процесс композиторского творчества: современное понимание и трактовки в эпоху средневековья.

Тема 12. Творчество музыканта-исполнителя.

Творческий процесс в исполнительских искусствах: единство познания и воплощения. Типы и уровни творческих задач исполнителя. Работа над интерпретацией как формирование идеального художественного образа произведения.

Типы исполнителей и типы творческих процессов в исполнительстве. Техническая работа над воплощением интонационного замысла. Сценическое воплощение замысла как особый этап творческого процесса. Особенности подготовки и публичному выступлению.

Самоконтроль и свобода самовыражения в деятельности исполнителя. Психологическое содержание ошибочных действий и способы устранения ошибок. Самоконтроль и работоспособность. Зависимость работоспособности от конституции музыканта и от мотивационной сферы личности. Соотношение «предрабочего» и «рабочего» состояний. Оптимальные и экстремальные нагрузки. Режим труда и отдыха исполнителя.

Творчество музыковеда: соотношение критериев научности и художественности. Речевые средства выражения знания о музыке, точность и метафоричность. Возникновение творческой идеи и направление ее разработки (научная теория, критическое эссе и т.п.).

Тема 13. Психологические факторы профессионального общения.

Музыкальное искусство и его публика.

Музыка как социально-ценное, идеальное, личностно-ориентированное общение, как специфическая коммуникация и аутокоммуникация.

Профессиональная деятельность о социально-ролевое поведение музыканта. Самораскрытие личности через профессионально-творческую роль. Вхождение в профессиональную общность как овладение совокупностью профессиональных ролей.

Ценностно-ориентированный характер профессионального общения музыкантов. Уровни общения: проблема взаимопознания и взаимопонимания. Творческий климат в профессиональных коллективах.

Типы музыкальных коммуникаций и их исторические формы. Музыка в системе средств массовой коммуникации. Музыка как часть звукового мира современного человека.

Типологии слушателей У.Гарни, Т.Адорно. Проблема типологии слушателей в современной зарубежной и российской музыкальной психологии.

Классификации процессов художественного восприятия. Б.Асафьев о двух типах «звукосозерцания».

Классическая музыка и массовая культура: особенности восприятия.

Тема 14. Основы возрастного личностного развития. Психологические закономерности искусства.

Профессиональное развитие музыканта: становление личности как субъекта деятельности. Главные аспекты: мотивационный, операциональный, социальный.

Единство развития индивидуального своеобразия и социальной типизации личности – особенности усвоения норм, требований, ценностей.

Формирование чувства ритма и развитие координационных способностей у детей. Ритм и жест. Этапы формирования ладового чувства. Память и развитие музыкальности. Эмоциональность и эмоциональная восприимчивость. Самосознание личности и этапы его становления. Единство знаний, умений, ценностных ориентаций как основа успешного развития личности музыканта.

Психологические закономерности искусства: закон неповторимости художественного открытия; закон отбрасывания нехудожественных факторов; закон системности художественной формы; закон единства проясняющей и эвристической функций искусства; закон неадекватности перевода содержания произведения искусства на другой язык; закон вариативности существования содержания музыкального произведения.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В течение обучения проводятся три семинарских занятия, на которых осуществляется (в письменной и устной форме) проверка уровня знаний, развивается способность студентов к самостоятельному творческому мышлению.

В конце 6 семестра студенты сдают зачет в устной форме.

Вопросы к зачету

1. Проблемы восприятия музыки в эпоху Античности, Средневековья, Возрождения.
2. Идеи музыкальной психологии в XVIII-XIX веках.
3. Понятия о предмете, методах, проблематике музыкальной психологии в XX веке.
4. Специфика музыкально-слуховых ощущений.
5. Специфика музыкально-слуховых представлений.
6. Музыкальная память.
7. Музыкальное мышление и музыкальный язык.
8. Организация музыкального внимания.
9. Коммуникативная сторона музыкального произведения.
10. Эмоциональные свойства личности.
11. Содержание музыки.
12. Процесс восприятия музыки.
13. Структура личности музыканта: проблема потребностей.
14. Структура личности музыканта: проблема способностей.
15. Природа индивидуальных различий: воля, темперамент, характер.
16. Воображение и композиторское творчество.
17. Творчество музыканта-исполнителя.
18. Психологические закономерности искусства.
19. Психологические факторы профессионального общения музыкантов.
20. Основы возрастного, личного профессионального развития.

21. Музыкальное искусство и его публика.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**а) Основная литература:**

1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М., 2006.
2. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки. М., 2001.
3. Музыкальная психология. Хрестоматия. М., 1992.
4. Психология музыкальной деятельности. Под ред. Г.Цыпина. М., 2003.
5. Проблемы музыкальной психологии. Н.Новгород, 1989.
6. Слостенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. М., 2001.
7. Старчеус М.С. Слух музыканта. М., 2003.

б) Дополнительная литература:

1. Арановский М.Г. О психологических предпосылках предметно-пространственных музыкальных представлений // Проблемы музыкального мышления. М, 1974
2. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя. М., 1991
3. Басин Е.Я. Творческая личность художника. М., 1988
4. Булез П. Идея, реализация, ремесло // Homo musicus. Альманах музыкальной психологии. М., 1994.
5. Булез П. Музыкальное время // Homo musicus. Альманах музыкальной психологии. М., 1995.
6. Восприятие музыки. М., 1980
7. Воспитание музыкального слуха. М., 1977
8. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986
9. Герасмия И. К проблеме психологии творчества певца. Тбилиси, 1985
10. Евдокимова А.А. Духовный мир музыкального произведения // Духовный мир личности: становление и развитие. Н.Новгород, 1998
11. Ксенакис Я. Беседы // Homo musicus. Альманах музыкальной психологии. М., 1994.
12. Кирнарская Д.К. Музыкально-языковые способности как компонент музыкальной одаренности. Автореферат канд. дисс. Л., 1989.
13. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие: проблема адекватности. Автореферат докт. дисс. М., 1997.
14. Курт Э. Музыкальная психология // Homo musicus. Альманах музыкальной психологии. М., 1994.
15. Малышев Ю.В. Прологомены к типологии слушательских групп // Одесский музыковед. Одесса, 1993.
16. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1986
17. Мессиан О. О звуке и цвете // Homo musicus. Альманах музыкальной

психологии. М., 1994.

18. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М. 1988

19. Психология и педагогика. Учебное пособия для вузов. Под ред. А.А.Радугина, Е.А.Короткова. М., 1996

20. Художественное творчество и психология. Под ред. А.Я.Зись, М., 1991

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Безопасность жизнедеятельности

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.

Задачи дисциплины:

- изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания, принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания;
- изучение основ физиологии и рациональных условий деятельности, анатомо-физиологических последствий воздействия на человека травмирующих вредных и поражающих факторов, способов их идентификации;
- изучение средств и методов повышения безопасности технических средств и технологических процессов, мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий и террористических актов, методов ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности.

–

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
--------------------	---

<p>ПК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека, анатоμοфизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
--	---

IV. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	8	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. Здоровый образ жизни

Тема 1. Основные понятия здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ) и его составляющие.

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Составляющие здорового образа жизни. Питание, двигательная активность и закаливание организма. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены.

Тема 2. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.

Факторы, формирующие и разрушающие здоровье. Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Тема 3. Особенности физического и психического развития подростка, половое развитие и воспитание подростков.

Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Закономерности роста и развития организма, гетерохронность, организм как целое, саморегуляция, возрастная периодизация, закономерности роста и развития организма. Репродуктивное здоровье.

Тема 4. ЗОЖ и профилактика различных инфекционных заболеваний.

Инфекционные заболевания и их возбудители. Профилактика социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит, туберкулез). Профилактика инфекций, передающихся половым путем. Особенности профилактики детей и подростков. Здоровье женщины.

Раздел 2. ЧС природного характера и защита населения от их последствий

Тема 5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Основные цели, задачи и принципы организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Силы и средства ликвидации ЧС.

Тема 6. ЧС природного характера.

Критерии ЧС. Классификация ЧС. ЧС природного характера: геологические, метеорологические, гидрологические, биологические и другие виды опасностей. Меры защиты.

Раздел 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий

Тема 7. ЧС техногенного характера.

ЧС техногенного характера: ЧС с выбросом радиоактивных веществ, химически опасных веществ, биологически опасных веществ. Пожары, взрывы и другие ЧС. Транспортные ЧС. Меры защиты.

Тема 8. Негативные факторы среды обитания.

Классификация негативных факторов среды обитания. Понятие о жилой (бытовой) среде. Жизнеобеспечение городского и сельского жилища. Основные группы неблагоприятных факторов жилой среды. Воздействие шума, электромагнитных излучений на организм. Безопасность жизнедеятельности на производстве и в учебном процессе. Основы трудового права. Охрана труда. Травмобезопасность. Пожарная безопасность.

Раздел 4. ЧС социального характера и защита населения от их последствий

Тема 9. Общая характеристика ЧС социального характера.

Классификация ЧС социального характера. Характеристика ЧС социального характера: ЧС военного характера, экономического и политического характера, семейно-бытового характера. Меры защиты. Опасности наркомании и токсикомании. Терроризм и его опасности. Криминальные опасности.

Раздел 5. Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации

Тема 10. Проблемы национальной и международной безопасности РФ.

Национальная безопасность России. Элементы национальной безопасности: экономическая безопасность, оборонная, экологическая, информационная, внешнеполитическая и внутривнутриполитическая безопасность. Проблемы международной безопасности РФ. Экономическая, продовольственная и информационная безопасность.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Вопросы и задания для самостоятельной работы

при подготовке к практическим занятиям, контрольному тестированию, зачету

- Что изучает предмет «Безопасность жизнедеятельности»?
- Взаимосвязь с другими предметами. Понятие безопасности.
- Безопасность и теория риска.
- Концепция приемлемого риска – теоретическая основа учения о БЖ.
- Состояние общественного здоровья как цель управления безопасностью системы «человек - окружающая среда».
- Критерии ЧС, экстремальной ситуации, опасной ситуации.
- Классификации ЧС.
- Виды опасных ситуаций в населенных пунктах.
- Классификация негативных факторов в системе «человек - окружающая среда».
- Особенности действия химических факторов на организм.
- Психологические аспекты экстремальных ситуаций.
- Психофизиологическая адаптация к экстремальным условиям.
- Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности в системе «Человек - машина».
- Техногенные ЧС: определение, причины возникновения, опасности.
- Понятие опасной ситуации, экстремальной ситуации, чрезвычайной ситуации. Отличительные признаки.
- Виды чрезвычайных и опасных ситуаций.
- Классификация источников опасности в быту.
- Индивидуальный риск, социальный риск.
- Формы поведения человека в экстремальной ситуации.
- Морально-психологический фактор в проблеме защиты населения.
- Психологическая подготовка человека к действиям в экстремальных ситуациях.

- Понятие о жилой (бытовой) среде, основные группы неблагоприятных факторов жилой среды.
- Негативное воздействие техногенных факторов в быту.
- Психологические аспекты состояния людей в ЧС.
- Что такое потенциально опасные объекты?
- Характеристика аварий с выбросом опасных биологических веществ.
- Радиация, ее источники.
- Механизмы действия ионизирующего излучения.
- Основные принципы защиты от облучения при радиационной аварии.
- Дозиметрические приборы.
- Виды аварий на химически опасных объектах.
- Характеристика пожаро- и взрывоопасных объектов.
- ЧС на системах жизнеобеспечения.
- Виды транспортных ЧС.
- Характеристика гидродинамической аварии.
- Основные принципы защиты населения в ЧС.
- Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях ЧС техногенного характера.
- Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях, по защите учащихся и персонала в условиях ЧС.
- Виды ЧС природного характера.
- Виды ЧС социального характера.
- Понятие национальной и международной безопасности РФ.

Темы рефератов

- Классификация чрезвычайных ситуаций.
- Поведение человека в экстремальной ситуации.
- Психологическая безопасность в чрезвычайных ситуациях.
- Бытовая среда и здоровье человека.
- Негативное воздействие электромагнитных излучений бытовых приборов.
- Негативное воздействие электромагнитных излучений сотовых телефонов.
- Факторы риска здоровья.
- Влияние экологической обстановки в городах на здоровье.
- Техногенные ЧС: определение, причины возникновения, опасности.
- Управление организацией в чрезвычайной ситуации аварии на химически опасном объекте.
- Управление организацией в чрезвычайной ситуации аварии на радиационно-опасном объекте.
- Управление организацией в чрезвычайной ситуации на пожароопасном объекте.
- Управление организацией в чрезвычайной ситуации тотального загрязнения природной среды.
- Управление организацией в чрезвычайной ситуации техногенного характера.

- Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации аварии на радиационно-опасном объекте.
- Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий на химически опасном объекте.
- Производство электроэнергии и обеспечение безопасности населения.
- Морально-психологический фактор в проблеме обеспечения безопасности населения.
- Основные принципы защиты населения в ЧС.
- Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях ЧС техногенного характера.
- Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях, по защите учащихся и персонала в условиях ЧС.
- ЧС социального характера.
- ЧС природного характера.

Вопросы к зачету

1. Классификация негативных факторов в системе «человек - среда обитания».
2. Принципы нормирования опасных и вредных факторов.
3. Основные положения учения Вернадского В.И.
4. Влияние состояния окружающей среды на здоровье населения.
5. Классификации ЧС.
6. Потенциально опасные объекты.
7. Психологические аспекты ЧС.
8. Психологические аспекты поведения людей в условиях автономного существования.
9. Аварии с выбросом опасных биологических веществ. Биологический терроризм.
10. Радиация, ее источники, единицы измерения ионизирующих излучений.
11. Механизмы действия ионизирующего излучения. Понятие о дозах ионизирующего воздействия.
12. Защита от облучения при радиационной аварии. Действия по сигналу «Радиационная опасность».
13. Естественный радиационный фон. Использование радиационных источников в медицине и производственных целях.
14. Понятие химически опасных веществ, АХОВ.
15. Вредные вещества, пути поступления и судьба вредных веществ в организме.
16. Классификация АХОВ.
17. Виды аварий на химически опасных объектах.
18. Причины и последствия аварий на ХОО.
19. ЧС на промышленных объектах, связанные с залповым выбросом экологически опасных веществ.
20. Принципы защиты населения при авариях на ХОО.
21. Горение. Показатели пожарной опасности (температура воспламенения, температура вспышки, температурные пределы воспламенения).
22. Основные причины пожаров и взрывов на производстве и в быту.

23. Пожарная безопасность в школе.
24. Меры пожарной безопасности. Основные способы тушения пожаров.
25. Категории ПВОО (А, Б, В, Г, Д). Характер воздействия аварии на ПВОО на население и окружающую среду.
26. Пожаро-, взрывобезопасность. Меры защиты.
27. ЧС на системах жизнеобеспечения.
28. Транспортные ЧС: на железнодорожном транспорте, на автомобильном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Причины аварий и меры безопасности.
29. Гидродинамические аварии.
30. Системный анализ в БЖ. Особенности системы «человек - машина».
31. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности в системе «человек - машина». Характеристика звеньев системы «человек - машина».
- 32-40. Задачи по темам «Единицы ионизирующих излучений», «Радиационная безопасность».
41. Понятие индивидуального риска и социального риска.
42. Концепция приемлемого риска.
43. БЖ на производстве и в учебной деятельности.
44. Виды ЧС социального характера.
45. Терроризм. Меры защиты в случае теракта.
46. Криминальные опасности.
47. Понятие национальной безопасности РФ.
48. Понятие международной безопасности РФ.
49. Основные мероприятия в ЧС мирного и военного времени.
50. Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС.
51. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях, по защите учащихся и персонала от ЧС техногенного характера.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (Гриф Министерства образования)/ Под ред. Л.А.Михайлова. – СПб.: Питер, 2005. – 302 с.
2. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов. Гриф Министерства образования).

б) Дополнительная литература

1. Практические работы по безопасности жизнедеятельности:
2. Учебно-методическое пособие / Авт.-сост. М.Б. Звонкова, А.В. Неделяева,
3. Ю.В. Егорова, Е.Л. Агеева - Н. Новгород: НГПУ, 2008. 44 с.
4. Картавых М.А. Опасные ситуации природного характера и защита от них., Н.Новгород, 2014.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Физическая культура и спорт

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных **задач**:

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, подготовке ее к жизни и профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, возрастных особенностей;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление собственного здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психологических способностей, качеств и свойств личности;
- обеспечения общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность выпускников педагогического вуза к профессии педагога;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- целенаправленное, коррекционно-оздоровительное развитие двигательных (физических) качеств;
- развитие двигательных и координационных способностей;
- освоение общекультурных базовых теоретических знаний о физической культуре и спорте, их роли, месте, функции, значимости, экономической эффективности и социальной востребованности;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности, укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психологических процессов и свойств личности;
- воспитание коллективных ориентиров и ценностей социализации личности в постоянно изменяющемся обществе;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- максимальная реализация индивидуальных двигательных способностей и оптимального развития возможностей организма;

- ориентация на индивидуальную профессионально-прикладную физическую подготовку при выборе прогнозируемой профессии.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной

	<p>гимнастики, упражнения атлетической гимнастики;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	8	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Образовательное учреждение может выбирать интересующие разделы, уделяя им большее количество времени.

В программе практический материал представлен следующими разделами:

1. Легкая атлетика
2. Настольный теннис
3. Бальные танцы
4. Фехтование

5. Хореографическая подготовка
6. Тренажерный зал
7. Фитнес
8. Стретчинг

В разделе «легкая атлетика» включены упражнения в ходьбе, беге, прыжках, метанию.

Настольный теннис включает: технику подачи и приема, технику игры в защите и нападении.

Бальные танцы включают в себя изучения 5 танцев Европейской и 5 танцев Латино-Американской программ.

Фехтование включает Французскую и Итальянскую школу фехтования, спортивное фехтование (Рапира. Шпага. Сабля)

Хореографическая подготовка включает в себя основные позиции и элементы балетной школы.

Тренажерный зал: Упражнения на велотренажерах, беговые дорожки и комплексном тренажере.

Фитнес включает: аэробику, танцевальную аэробику, пилатес, калланетик, шейпинг.

Стретчинг включает упражнения для развития активной и пассивной гибкости.

Теоретический и практический разделы программы предусматривают самостоятельные формы занятий.

Контрольный раздел включает в себя тестирование, опрос, поведение контрольных занятий и прием контрольных нормативов по всем видам, включенных в программу по физическому воспитанию.

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:

- об утренней гимнастике, о пользе, задачах, требованиях к организации и проведению;
- истории олимпийского движения;
- о влиянии на здоровье человека вредных привычек;
- о значении производственной гимнастики, условиях и основных формах её проведения;
- о вспомогательных гигиенических средствах, их влиянии на работоспособность и восстановление;
- о сущности спорта и физической культуры и их роль в обществе;
- об оздоровительных видах гимнастики;
- о массаже и самомассаже как средствах оздоровления и восстановления.

Знать и уметь использовать:

- методы воспитания физических качеств(силы, выносливости, ловкости, быстроты);
- рациональный суточный режим;
- основные принципы закаливания, формы, механизмы воздействия;
- преимущества рационального питания;
- гигиенические требования к местам занятий, одежде и обуви;
- самоконтроль при занятиях физкультурой;
- преимущества здорового образа жизни и его составляющие;

- правила организации самостоятельных занятий физической культурой.

Раздел 1. Легкая атлетика

1. Техника бега на короткие дистанции, стартовый разбег, бег по прямой, финиширование. Низкий старт. Бег 20,60,100 метров. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.
2. Техника прыжков в длину. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Разбег. Техника подбора ноги, отталкивание. «Фаза полета», приземление. Правила проведения соревнований по прыжкам в длину. Судейская практика.
3. Техника бега на средние и длинные дистанции. Высокий старт. Техника бега по дистанции. Преодоления препятствий. Дыхание. Кросс 1000,2000,3000 метров.
4. Техника метания мяча. Метание с разбега способом «из-за спины, через плечо». Техника бега при метании. Способы держания предметов. Выброс. Метание набивного мяча из положения сидя.

Легкая атлетика

1. Бег 100м., 20 м., 60м.
2. Прыжки в длину с места, разбега.
3. Челночный бег 10* 10, 3*10.
4. Кросс 1,2,3 км.
5. Метание мяча.
6. Техника низкого и высокого старта.

Раздел 2. Настольный теннис.

1. История развития. Стойка. Держание ракетки. Движение кисти, судейская практика.
2. Поддача. Нападающий удар. Защитные действия. Игра 1*1, 2*2.

Раздел 3. Бальные танцы.

1. История возникновения.
2. Изучения техники выполнения основных движений по 10 танцам.
3. Изучение вариаций по 5 танцам (Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Медленный вальс).
4. Постановка коллективных номеров по танцам Самба и Джайв.

Раздел 4. Фехтование.

1. История возникновения.
2. Французская школа фехтования.
3. Итальянская школа фехтования.
4. Спортивное фехтование (Рапира, Шпага, Сабля).

Раздел 5. Хореографическая подготовка

1. Изучение 6 основных позиций ног и 3 основных позиций рук.
2. Demi Plie во всех позициях.
3. Batman fondu, Batman tandu, Grand batman.
4. Rellve.

Раздел 6. Тренажерный зал

1. Оздоровительный бег на беговом тренажере.
2. Бег на выносливость на беговом тренажере.
3. Силовые упражнения на комплексном тренажере.
4. Езда на велотренажере.

Раздел 7. Фитнес

1. История фитнеса.
2. Статические и динамические упражнения.
3. Упражнения с отягощением и без (гантели или утяжелители).
4. Питание.
5. Упражнения на отдельные группы мышц.

Раздел 8. Стретчинг

1. Принципы стретчинга.
2. Стретчинг для разных групп мышц и суставов.
3. Упражнения в парах для развития пассивной гибкости.

Обязательные тесты

1. Тест на скоростно-силовую выносливость – бег 20,60,100 метров.
2. Тесты на силовую подготовленность (подтягивание на перекладине, подъем и опускание туловища из положения лежа),
3. Тест на общую выносливость бег 1000, 2000, 3000, метров.
4. Прыжок в длину с места.
5. челночный бег 10*10 метров, 3810 метров.
6. Метание набивного мяча.
7. Прыжок со скакалкой.
8. Обязательный тест по предмету «Физическая культура» (теория).

Темы рефератов по дисциплине «Физической подготовке»

Обучающиеся, которые имеют освобождение от занятий, пишут и защищают рефераты по заданным темам вместо сдачи практической части зачета.

1. Физическая культура. Цель и задачи физического воспитания. Принципы, основы и основные направления системы физического воспитания.
2. Физические качества и способности.
3. Сила и методы ее воспитания.
4. Выносливость и методы ее воспитания .
5. Ловкость и методы ее воспитания .
6. Быстрота и методы ее воспитания.
7. Воспитание осанки. Характеристика. Значение и признаки рациональной осанки. Типы осанки причины ее нарушения.
8. Формирование личности в процессе физического воспитания.
9. Личная гигиена физкультурника.
10. Рациональный суточный режим, его влияние на здоровье и работоспособность.
11. Закаливание. Основные принципы, формы и механизм воздействия на организм.
12. Вредные привычки. Их влияние на здоровье человека.
13. Рациональное питание. Калорийность. Совместимость продуктов. Пищевой рацион и режим питания. Гигиенические требования к питьевой воде.
14. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой и спортом, одежде и обуви.
15. Самоконтроль при занятиях физкультурой и спортом.
16. Профилактика спортивного травматизма. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему.
17. Спортивная тренировка, ее цели, задачи, принципы.
18. Значение производственной гимнастики. Условия и основные формы проведения производственной гимнастики.
19. Вспомогательные гигиенические средства: гидропроцедуры, бани, ультрафиолетовое облучение, ионизированный воздух. Их влияние на работоспособность и восстановление.
20. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. Прикладная значимость некоторых физических упражнений и видов спорта, учащихся и работающих.
21. Формы организации профессионально-прикладной физической подготовки учащихся и работающих.
22. Характеристика условий труда специалиста, требования к его физической подготовленности.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Успеваемость студентов контролируется на зачете.

Примерные зачётные нормативы и требования:

Примерные зачётные нормативы и требования:

1. Пресс на время (ноги согнуты, руки за головой)
2. Удержание спины (лежа на животе, угол 45 градусов)
3. Уголок (удержание ног и корпуса под углом 45 градусов из положения сидя на полу)
4. Отжимания – от прямых ног, от согнутых ног (угол в локтях 90 градусов)
5. Тест на гибкость (ноги вместе, руками коснуться пола)

Вопросы для теоретической части зачета:

1. Особенности занятий ФК в период беременности. Противопоказания к занятиям (1, 2, 3 триместр). Примеры упражнений. Занятия ФК после родов (примеры упражнений). Репетиция родов. Ограничения при занятиях.
2. Биоритмы. Понятие биоритмов, типы, их функции, десинхроноз.
3. Рациональное питание. Значение питания. Сбалансированное питание. Питательные вещества их функции, в каких продуктах содержатся белки, жиры, углеводы. Холестерин.
4. Понятие массажа, значение, виды, основные приемы массажа. Рекомендации по выполнению массажа.
5. Физические качества. Сила. Быстрота. Ловкость.
6. Физические качества. Выносливость. Гибкость.
7. Физическая нагрузка. Объем и интенсивность нагрузок. Отдых, виды отдыха. Методы повышения нагрузок.
8. Заболевание суставов. Артрит. Артроз. Остеохондроз. Гимнастика для суставов.
9. Травмы в процессе спортивных занятий и спортивной тренировки.
10. Наиболее распространенные заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС). Атеросклероз. Варикозное расширение вен. Гипертония. Профилактика заболеваний.
11. Мускулатура человека. Энергообеспечение мышечного сокращения (источники энергии, возбуждение мышечных волокон, функции АТФ).
12. Скелет человека (из чего состоит). Позвоночник (отделы, количество позвонков). Позвоночный столб, опорно-двигательный аппарат (из чего состоит ОДА). Количество и виды костей в скелете человека.
13. Возрастное развитие. Жизненный цикл.
14. Распространенные профессиональные заболевания музыкантов. Профилактика и предупреждение средствами ФК.
15. Работоспособность. Определение работоспособности, ее составляющая. Снижение работоспособности.
16. Витамины. Гипервитаминоз. Авитаминоз. Жирорастворимые, водо-растворимые витамины. Минеральные вещества, их функции (макроэлементы и микроэлементы). Вода.
17. Оценка эффективности восстановительных мероприятий. Основные физиологические показатели. Функциональные пробы.

18. Зимние и летние Олимпийские игры. Виды спорта, входящие в Олимпийские игры. История возникновения (дата и место, проведение первых, последних и предстоящих игр).

Нормативы и требования к практической части зачета:

№	Наименование норматива	«Удов»	«Хорошо»	«Отлично»
1	Пресс за 1 минуту (ноги согнуты, Руки за головой)	30	35	40
2	Уголок за 1 минуту 15 секунд (удержание ног под углом 45 градусов из положения сидя на полу)	1 мин.	1 мин. 10 сек.	1 мин. 15сек.
3	Отжимание - от прямых ног - от согнутых ног	6 20	8 25	10 30
4	Спина (лежа на животе, руки за головой Удержание спины под углом 45 градусов)	1 мин.	1 мин. 10 сек.	1 мин. 15 сек.
5	Гибкость (ноги вместе, касание ладонью пола)	5 см.	10 см.	15 см.

Вопросы для теоретической части зачета:

1. Особенности занятий ф. к. в период беременности. Противопоказания к занятиям (1,2,3 триместр). Примеры упражнений. Занятия ф. к. после родов (примеры упражнений). Репетиция родов. Ограничения при занятиях.
2. Биоритмы. Понятие биоритмов, типы, их функции, десинхроноз.
3. Рациональное питание. Значение питания. Сбалансированное питание. Питательные вещества их функции, в каких продуктах содержатся белки, жиры, углеводы. Холестерин.
4. Понятие массажа, значение, виды, основные приемы массажа. Рекомендации по выполнению массажа.
5. Физические качества. Сила. Быстрота. Ловкость.
6. Физические качества. Выносливость. Гибкость.
7. Физическая нагрузка. Объем и интенсивность нагрузок. Отдых, виды отдыха. Методы повышения нагрузок.
8. Заболевание суставов. Артрит. Артроз. Остеохондроз. Гимнастика для суставов.
9. Травмы в процессе спортивных занятий и спортивной тренировки.
10. Наиболее распространенные заболевания сердечно – сосудистой системы (ССС). Атеросклероз. Варикозное расширение вен. Гипертония. Профилактика заболеваний.

11. Мускулатура человека. Энергообеспечение мышечного сокращения (источники энергии, возбуждение мышечных волокон, функции АТФ).
12. Скелет человека (из чего состоит). Позвоночник (отделы, количество позвонков). Позвоночный столб, опорно-двигательный аппарат (ОДА из чего состоит). Количество и виды костей в скелете человека.
13. Возрастное развитие. Жизненный цикл.
14. Распространенные профессиональные заболевания музыкантов. Профилактика и предупреждение средствами ф. к.
15. Работоспособность. Определение работоспособности, ее составляющая. Снижение работоспособности.
16. Витамины. Гипервитаминоз. Авитаминоз. Жирорастворимые, водорастворимые витамины. Минеральные вещества, их функции (макроэлементы и микроэлементы). Вода.
17. Оценка эффективности восстановительных мероприятий. Основные физиологические показатели. Функциональные пробы.
18. Зимние и Летние Олимпийские игры. Виды спорта входящие в Олимпийские игры. История возникновения (дата и место, проведение первых, последних и предстоящих игр).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Купчинов Р.И. Физическое воспитание // Учебное пособие. Мн.2006.
2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Спб.2003.
3. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик. М.2007.
4. Сальников А.Н. Физическая культура // Конспект лекций. М.2009.

б) Дополнительная литература

1. Бакал Д.С. Большая олимпийская энциклопедия. М.2008.
2. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. М.2003.
3. Остин Д. Пилатес для вас. Мн.2007.
4. Передернина Я. Стретчинг. Спб.2008.
5. Полукорд А. Фитнес. М.2006.
6. Сальников А.Н. Физическая культура // Конспект лекций. М.2009.
7. Тышлер Д., Мовшович А. Искусство сценического фехтования. М.2004.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Технический английский язык

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – овладение студентами профессиональным иностранным лексиконом, а также коммуникативной компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи;
- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;
- развитие навыков чтения и письма;
- обучение языку на материале произведений речи специализированной (профессиональной) тематики;
- развитие навыков перевода устного и письменного.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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 информационнокоммуникационных 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;

	<ul style="list-style-type: none"> – выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; – 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 3 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	56	-

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение.

Музыкальное образование и звукорежиссура

Раздел 1. Языковой компонент курса

Тема 2. Лексика и грамматика

Тема 3. Чтение и говорение

Тема 4. Особенности межкультурной коммуникации (речевой этикет, культура и традиции стран изучаемого языка)

Раздел 2. Перевод как основной компонент курса

Тема 5. Регулярные соответствия, общие и контекстуальные несоответствия между английским и русским языками.

Тема 6. Переводческие трансформации.

Тема 7. Переводческие приемы:

Грамматические приемы, лексические приемы, лексико-семантические замены (генерализация, конкретизация, логическая синонимия, модуляция). Логическая синонимия. Модуляция (смысловое развитие).

Тема 8. Способы описания переводческих трансформаций.

Грамматические трансформации при переводе с английского языка на русский. Лексические трансформации при переводе с английского языка на русский.

Раздел 3. Профессионально-музыкальный компонент курса

Тема 9. Человек в системе коммуникации.

Теоретические и практические аспекты коммуникативной деятельности музыканта. Особенности индивидуально-коммуникативной проблематики в различных видах музыкального образования как творческой деятельности человека.

Тема 10. Акустические основы звукорежиссуры.

Физическая природа звука. Восприятие звука человеком. Основы психоакустики. Распространение звуковых волн. Высота звука. Динамический диапазон человеческого слуха. Громкость. Звук в закрытом пространстве. Акустическая обработка студий. Аппаратно-студийный комплекс. Канал звукопередачи. Виды каналов звукопередачи. Качественные параметры канала звукопередачи. Аналоговая и цифровая передача звуковой информации. Звуковое оборудование студии.

Тема 11. Электроакустические преобразователи.

а) Микрофоны.

Назначение. Типы. Основные технические характеристики. Области применения. Основные приёмы работы.

б) Контрольные звуковые мониторы.

Назначение. Типы. Основные технические характеристики. Правила установки.

Тема 12. Микшерный пульт.

Назначение. Типы. Виды конструкций. Аналоговые, цифровые и виртуальные микшерные пульта.

Приборы спектральной обработки звукового сигнала.

Назначение. Типы. Устройство и принцип работы. Основные приёмы работы.

Приборы динамической обработки звукового сигнала.

Назначение. Типы. Устройство и принцип работы. Основные приёмы работы.

Приборы пространственной обработки звукового сигнала.
Назначение. Типы. Устройство и принцип работы. Основные приёмы работы.

Тема 13. Приборы эффектов.

Назначение. Типы. Устройство и принцип работы. Основные приёмы работы.
Контрольно-измерительные приборы.

Назначение. Типы. Устройство и принцип работы. Измерители уровня. Коррелометр.
Гониометр. Спектроанализатор.

Тема 14. Приборы записи и воспроизведения звуковой информации.

а) Аналоговая запись звуковой информации. Назначение. Типы устройств для записи звука. Устройство и принцип работы. Основные технические характеристики. Оптическая запись. Механическая запись. Магнитная запись.

б) Цифровая запись звуковой информации. Назначение. Типы устройств для записи звука. Устройство и принцип работы. Цифровая магнитная запись на ленточные носители. Цифровая запись на дисковые носители: магнитная, оптическая, магнитооптическая.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в пятом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине, в шестом – экзамен. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы, письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете и экзамене студенту предлагается текст для устного перевода. По результатам перевода проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Калмыков В.А. Первая помощь лингвисту и переводчику. Справочное учебное пособие. – Н.Новгород, 2012 (Электронная версия)
2. Новый англо-русский словарь. - М, 1994
3. Русско-английский словарь. А. Таубе и др., М., 1992
4. Reference Guide to English: A Handbook of English as a Second Language. Ed. By Alice Maclin. - Washington, 2006.
5. Longman Dictionary of Language and Culture. – N.Y.: Longman, 2010.
6. Raymond Murphy. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students of English with answers. Third Edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
7. Образовательные Интернет-сайты

- <http://www.questia.com/library/music-and-performing-arts/music/music-genres-and-styles>
<http://www.questia.com/library/music-and-performing-arts/>
<http://www.questia.com/>
http://www.ehow.com/how_6832685_do-write-music-report-critique_.html
<http://www.durov.com/linguistics1.htm> ; <http://www.urbandictionary.com/> и др.
8. В.А.Калмыков. English for Sound Designers.–Н.Новгород: ННГК 2012, 49 с.
 9. Roey Izhaki. Vixing. – N.Y.: Elsevier, 2008. 562 p.

б) Дополнительная литература

1. Англо-русский словарь. Под ред. В.К.Мюллера.- М., 2011.
2. Русско-английский словарь. Под ред. проф. А.И.Смирницкого.- М., 2009.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Эстетика и теория искусства

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – изучение студентами основных закономерностей развития эстетической и художественной культуры, формирование системного знания об искусстве, о роли личности художника в обществе, выработка способности ориентироваться в художественно-эстетических тенденциях современной культуры, формирование развитой художественной и эстетической культуры музыканта.

Задачи дисциплины:

- сформировать научные представления о природе эстетического отношения человека к действительности, сущности искусства и строении произведений искусства;
- определить специфику музыки в ряду других видов искусства;
- выявить особенности эстетических воззрений в различные эпохи истории культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<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 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	8

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

I раздел. Теоретические основания эстетики

Тема 1. Эстетика как наука

Термин "эстетика" универсален: он используется, во-первых, в *обыденном* понимании ("эстетика быта", "эстетика поведения", "эстетика интерьера" и т.п.). Во-вторых, в *художественном* сознании он отражает квинтэссенцию искусства, творчества, единый принцип, обобщающее чувственно-выразительное качество деятельности художника художественно-творческую программу направления, художника, объективный момент свода эстетических канонов. В-третьих, термин «эстетика» обозначает специальную сферу философского знания.

Эстетика - философская наука, которая изучает особый тип чувственного отношения человека к миру - эстетический (греч. *aisthetikos* – "касающийся чувственного"), общие закономерности искусства (как специфического вида деятельности и реальности) и творчество (его сущностные качества и проявление в различных сферах культуры).

Эстетика - философская наука о многообразии чувственно-ценностного отношения к миру и искусстве как высшем его проявлении

Становление науки происходило одновременно с уточнением предмета, необходимого для ее самоопределения. Термин был введен немецким философом-просветителем А.Баумгартеном, который определил его так: "Эстетика (теория свободных искусств, низшая гносеология, искусство прекрасно мыслить, искусство мыслить аналогично разуму) представляет собой науку о чувственном познании".

Основные определения эстетики:

- Эстетика – часть аксиологии (теории ценностей), поскольку эстетическое отношение ценностно в своей основе.
- Эстетика – "телеология творчества" (А. Шопенгауэр), ибо эстетическое является высшим проявлением творческого отношения к миру.
- Эстетика – философия красоты, т.к. красота есть "эталон эстетического" (Л.Столович).

- Эстетика – философия искусства, поскольку наиболее совершенное воплощение эстетическое получает в искусстве (искусство есть квинтэссенция эстетического).

- Эстетика – наука о выразительных формах бытия (А. Лосев), поскольку эстетическое предполагает выраженность в конкретной форме.

- Эстетика – наука о гармонии человека с Универсумом (В.Бычков), поскольку эстетический опыт отражает позитивный контакт, благоприятный для бытия того и другого.

Получившая имя на волне специализации знания и имеющая реальный опыт длиной в несколько тысячелетий, эстетическая наука переживает сегодня очередное испытание. Это испытание касается и содержания, и границ ее территории.

Метаморфозы и трансформации происходят с фундаментальными понятиями науки и прежде всего с такими категориями как *эстетическое*, *искусство* и *творчество*.

Эстетическое становится доминантой, императивом, определяющим значимость природной среды, мира вещей, личностных качеств человека. Характеризуя современную цивилизацию, Ж.Бодрийяр говорит: «Закон, который нам навязан, есть закон смещения жанров. Все сексуально, все политично, все эстетично». Мы являемся свидетелями того, как красота незаметно вытесняет иные ценности. Так, качество пищи нередко определяется по яркой упаковке, телесное здоровье – по выстроенному бодибилдингом и пластическими операциями телу. Как указывает Ив Мишо, «даже моральные нормы поведения кажутся изобретенными “для красоты”, и мораль становится эстетикой и косметикой поведения человека». Следует уточнить, что само толкование эстетического, традиционно определяемого как гармония выявленности внутреннего во внешнем, также искажено и нередко подменяется косметическим, эротическим и т.п. Сегодня много говорят об эстетизации культуры, забывая о том, что в самом эстетическом устраняется не только идея гармонизации внешнего и внутреннего, но и отмеченная еще Кантом «незаинтересованность» удовольствия. «Целесообразность без цели» превращается в реальную целесообразность, обнаруживая сугубо утилитарные смыслы. Эстетизация охватывает буквально все сферы жизни и приобретает всеобщий характер. В этой ситуации изменяет свои задачи и искусство. Оно, как отмечает Ж.Бодрийяр, «растворилось не в возвышенной идеализации, а в общей эстетизации повседневной жизни, оно исчезло, уступив место чистой циркуляции образов, растворилось в трансэстетике банальности».

Внедрившись в повседневную жизнь, искусство предстает перед нами в беспрецедентной жанровой и стилевой многоликости. Характерно, что жанровый взрыв в современной музыке Ю.Холопов сравнил с культурным кризисом в эпоху крушения древнего мира. Более того, кардинальному переосмыслению подвергаются онтологические основания искусства.

«Испытание» современной культурой проходит и творчество. С одной стороны, оно освобождается всевозможных ограничений и преград, от традиций и канонов, открывая безграничные перспективы самовыражения. Характерно, что один из апологетов постмодернизма де Ман предлагает понятие интерпретации заменить более адекватным – «экспериментация». С другой стороны,

высвобожденное творчество обретает новую условность и попадает в зависимость от карьеры, престижа, бренда. Творчество, как природная способность человека, вновь оказывается в экстремальных условиях.

Как видим, традиционные проблемы эстетики требуют активного обсуждения как в культуре в целом, так и в образовательном процессе.

Очевидно, что эстетику теснят сегодня другие дисциплины вузовского образования. Однако сама действительность показывает необходимость пристального внимания к ней и, что очень важно, ее незаменимость никакими иными сферами знания.

Сама проблематика эстетики предполагает включенность студента (не зависимо от его будущей профессии) в размышления об эстетических ценностях, о судьбе искусства, его сущности и функциях в культуре. Именно эстетика, во всей перспективе накопленного ею знания, поможет молодому человеку сориентироваться в истории искусства, оценить современность, отличить подлинное от суррогата, художественные ценности от эрзац-образцов.

В сфере художественного образования эстетика (сокращенная в современном учебном плане до nepозволительного минимума!) оказывается важнейшим этапом становления мировоззрения будущих музыкантов, актеров, художников. Имея более чем двадцатилетний стаж преподавания эстетики в консерватории, на первых лекциях для обоснования необходимости изучения дисциплины я привожу студентам следующий аргумент: «Когда вы станете известными музыкантами и будете выступать в престижных залах, в интервью журналисты зададут вам вопросы не о том, сколько времени вы учили такой-то пассаж или как вам удалось спеть заветный “си-бемоль”. Им будут интересны ваше понимание задач искусства, смысла творчества, ваша оценка современного состояния культуры». Для музыканта, мыслящего художественно-метафорически, эстетика – как наука, не сводимая к рациональному знанию и имеющая глубокие гуманитарные основания – особенно близка на пути его самоопределения. Как точно определяет Т.Любимова, «эстетика – это последний рубеж, далее простирается сфера вообще не доступного рационализации» (Ориентиры. М., 2003.С.3). Интуитивное знание является основой эстетической рефлексии. В конечном счете, эстетика доказывает ограниченность научного знания, поскольку обнаруживает сферы, недоступные дискурсивному анализу. Очень характерным является суждение И.Пригожина: «Триумф человеческого разума обернулся печальной истиной. Наука развенчала все, к чему ни прикоснулась» («Порядок их хаоса», с.44). Эстетика, обращаясь к универсальности эстетического опыта, показывает плодотворный путь рефлексии, основанной на эмоциональном обобщении, на интуиции, как знании, являющееся сознанию непосредственно, без предварительной аналитической работы.

Три грани предмета науки – *эстетическое, искусство и творчество* – открывают герменевтическую включенность личности в целостное пространство культуры. В этом ее непреходящее значение для формирования личности музыканта.

Тема 2. Эстетическая реальность, деятельность и сознание

Место эстетического в истории культуры. Определение эстетического мыслителями античности, средневековья, Ренессанса, классицизма, просвещения. Немецкая классическая философия, романтизм об эстетическом. Модернистская и постмодернистская позиции.

Эстетическая реальность как тип субъективной реальности. Структура эстетического сознания: эстетическое переживание, эстетическая рефлексия, интересы, потребности, убеждения, вкус, эстетические концепции.

Идеал (греч. "первообраз") как образ совершенного и цель деятельности.

Эстетическое как система ценностей. Основные модификации эстетического. *Прекрасное* как отражение гармонии идеала и реальности. Социальная, историческая, национальная вариативность прекрасного. Отношение объективного и субъективного. Основные сферы проявления красоты (природа, мир вещей, человек, искусство). *Безобразное* как отражение дисгармонии идеала и реальности. "Эстетизация безобразного".

Объективные основания *возвышенного* (превосходство над субъектом по значимости, масштабности; исключительность объекта). Субъективные основания: парадоксальность состояния субъекта (сочетание восторга, радости и – тревоги и страха). *Низменное* как антипод возвышенного. *Трагическое* и *комическое* как отражение динамического сопряжения идеала и реальности. Объективные основания трагической ситуации. Катарсис ("очищение души от страстей посредством трагедии". Аристотель) как духовный акт, отражающий переход субъекта в иную систему ценностей.

Комическое (критика, отрицание, ниспровержение негативных явлений реальности с позиции идеала), его функции. Основные формы комического (юмор, ирония, сатира, гротеск, сарказм). Открытые и скрытые формы. Объективные и субъективные основания комического.

Эстетическое и художественное. Значение эстетического в искусстве.

Тема 3. Природа и специфика искусства, его функции в культуре

Определение искусства в истории эстетики.

Различные концепции происхождения искусства (биологическая, игровая, религиозно-магическая, трудовая, гедонистическая). Вопрос о необходимости искусства. Проблема смысла искусства (основные позиции в истории культуры).

Искусство как универсальная модель мира. Функции искусства в культуре. Искусство и миф, искусство и наука, искусство и нравственность, искусство и религия, искусство и язык, искусство и материальное производство.

Природа художественного образа (чувственно-предметный характер, ассоциативность, метафоричность, парадокс, антропоморфизм).

«Массовое» и «элитарное» в искусстве. История становления. Онтология. Социология. Психология. Художественная практика.

Элитарное искусство как зона эксперимента, поиска, выраженность авторского, индивидуального начала, комментарийность, ориентация на образованного субъекта. Эпатаж, вызов, нарушение инерции в искусстве

Массовое искусство (ориентация на массовое "товарное" потребление, доступность продукции, тиражирование, мода как главный механизм распространения).

Тема 4. Художник: специфика личности, структура деятельности

Предрасположенность к творчеству как родовая черта человека (единство тела и духа, "в-себе-и-для-себя-бытие"/Гегель/, способность жить одновременно в реальном и идеальном мирах, "опредмечивающая" и "распредмечивающая" способности).

Типы творчества: открытие (характерное для научного творчества, основанного на открытии, обнаружении объективных закономерностей действительности, ранее существующих, но не зафиксированных в сознании), конструирование (свойственное техническому творчеству, создающему новое на основании объективных качеств действительности, определенным образом структурированных) и созидание (настроенное на создание принципиально нового, рождение "второй реальности"). Проявление типов творчества в искусстве.

Искусство как личностная форма культуры. Определение специфики личности художника-творца в истории эстетики.

Экзистенциальный, характерный и ролевой уровни личности и особенности их проявления в личности художника.

Специфические особенности художественно-творческого мышления.

Проблема типологии личности художников в эстетике.

Основные параметры процесса творчества (объективное – субъективное, сознательное – бессознательное, эвристическое - репродуктивное начала, талант и мастерство).

Тема 5. Производство искусства как объективный результат творческого процесса

Определение художественного произведения в истории эстетики. Онтологический (проблема бытия и формы существования произведения), гносеологический (произведение как носитель специфической информации) и аксиологический (ценностно-оценочные основания произведения) аспекты.

Основные параметры художественного произведения как сложно-динамической целостной системы (историческая динамичность, доминирование внутренней активности, принципы субаддитивности и супераддитивности, адаптивно-адаптирующая способность и др.)

Структура художественного содержания. Понятия тема", "концепция", "семантический элемент", "событие" в эстетике.

Специфика и структура формы. Внешняя и внутренняя форма. Язык, композиция, драматургия. Форма как принцип и форма как архитектоника.

Произведение искусства как эстетическая и социальная ценность.

Тема 6. Восприятие искусства как проблема эстетики

Двунаправленность художественного произведения.

Специфика художественного воздействия. Суггестивность искусства. Восприятие как условие реализации функций искусства.

Структура художественного восприятия (перцепция, переживание, катарсис, рефлексия). Со-участие, со-творчество воспринимающего субъекта. Отличия восприятия от творческого процесса художника: эффект "распредмечивания" (обратная направленность – от формы к идее), отсутствие технологичности, ограничение фантазии и воображения заданностью художественных смыслов.

Восприятие как актуализация жизненного и художественного опыта. Проблема адекватности восприятия. Эстетическое и художественное воспитание.

Проблема художественного вкуса в истории эстетики. Социокультурная детерминация художественного вкуса.

Тема 7. Искусство как система видов. Типы классификаций. Музыка как вид искусства.

Типы видовых классификаций искусства в истории эстетики. Особенности художественного образа, семантические и структурные особенности организации материала в литературе, архитектуре, в изобразительных искусствах.

Взаимодействие и синтез искусств. Кино и театр как два типа синтеза.

Специфика музыки. Понимание природы и сущности музыки в истории эстетической мысли. Художественный образ в музыке. Диалектика содержания и формы. Закономерности восприятия музыки. Проблема интерпретации музыкального произведения. Музыкант-исполнитель как творец и интерпретатор "чужих" художественных смыслов.

Тема 8. Исторические закономерности развития искусства. Традиции и новаторство. Жанр и стиль как категории эстетики

Художественная традиция в различных типах культуры.

Традиция, как закон преемственности, обеспечивающий органичность искусства. Отражение традиции на различных уровнях: творчества, текста произведения, восприятия. Механизм репродуцирования и творчества в традиции.

Различные толкования традиции в разных типах культуры: *традиционном* (обращенном к авторитету прошлого), *каноническом* (ориентированном на создание и сохранение стереотипов) и *динамическом* (основанном на обновлении, отрицании стереотипов и образцов, на утверждении индивидуальности, авторства).

Типы новаторства в искусстве.

Метод. Направление. Жанр. Стиль. Стилистика. Стилизация. Принципы жанрового деления. Уровни, типы стилей.

Критерии ценности в историческом становлении искусства.

II раздел. Историческая типология эстетических учений

Тема 1. Возникновение эстетики. Античная философия красоты, искусства, творчества.

Общая характеристика. Миф как основа античного мировоззрения.

Принципы: материально-чувственный, одушевленно-разумный, абсолютный, внеличный космологизм, пантеизм, фатализм.

Периоды развития античной эстетики:

1. Доклассический (период эпического творчества). Поэмы Гомера и Гесиода.

2. Классический период:

а) Ранняя классика: космологический период (Пифагор, Гераклит, элейцы, ионийцы)

б) Средняя классика: антропологический период (софисты: Протагор, Горгий, Гиппий, Антифонт; Сократ).

в) Зрелая классика: эйдологический период (Платон, Аристотель)

3. Эллинистическая эстетика.

А) стоицизм (Зенон, Клеанф, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий)

б) скептицизм (Пиррон, Тимон Флионтийский, Аркесилай, Карнеад, Секст Эмпирик)

в) эпикурейство (Эпикур, Метродор, Филодем)

г) неоплатонизм (Плотин, Филон).

Тема 2. Эстетика средневековья: христианское определение красоты и художественного творчества. Эстетические основы народной карнавальной культуры.

Христианство как основа средневековой эстетики. Раннее средневековье: Аврелий Августин (354-430): "Исповедь". Антиномии раннего средневековья, Бог как первообраз материальной и духовной красоты. Красота форм и красота движения. Учение о музыке ("De musica": пять видов чисел – звучащие, находящиеся в ощущении, движущиеся, хранимые памятью, судящие).

Естественная (бессознательная, независимая от знаний) и разумная музыкальность. Условия красоты (форма, число, порядок)

Боэций: христианская интерпретация пифагорейских и платоновских идей красоты и искусства. Трактат "De musica": 3 вида музыки, отношение рационального и эмпирического в искусстве, нравственное значение музыки.

Гуго Сен-Викторский, Пьер Абеляр, Бернар Клервосский, Ульрих Страсбургский.

Фома Аквинский. Подведение итогов средневековой эстетики "Сумма богословия": объективное обоснование чувственной красоты, определение ее условий.

Народная карнавальная эстетика Средневековья. Три формы ее существования (обрядово-зрелищные действия, словесные произведения устной и письменной традиций, фамильярно-площадный стиль общения)

Эстетика Византии. Продолжение традиций греческой античности. Главные категории византийской эстетики: красота, символ, образ, свет, канон. Дидактичность искусства. Идея анонимности творчества.

Икона как религиозно-мифологический и художественный символ, средство познания Бога. Цветовая символика.

Тема 3. Эстетика эпохи Ренессанса

Антропоцентризм, гуманизм, духовная децентрализация всех сфер культурной жизни - основные принципы эстетики Ренессанса.

Секуляризация культуры. Итальянский и Северный Ренессанс. Периодизация:

1. Ранний Ренессанс: возрождение интереса к античности.

Ф. Петрарка ("Инвектива против некоего медика", "Средства о врачевании счастливой и несчастливой любви»).

Боккаччо «Генеалогия языческих богов»

Альберти, Донателло, Боттичелли

2. Высокий Ренессанс: утверждение новой эстетической концепции.

Иерархия искусств. Теория перспективы.

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, А. Дюрер, Э. Роттердамский, Н. Кузанский, Пико делла Мирандола.

3. Поздний Ренессанс: кризис гуманизма. Инквизиция. Опровержение основных принципов эстетики. Т. Тассо, В. Шекспир, М. Сервантес.

Тема 4. Европейская эстетика XVII века: классицизм и барокко

Классицизм и барокко - ведущие направления в культуре XVII века

Классицизм. "Эстетика школьных кодексов" Искусство как "инструмент, пригодный для полезных истин". Переосмысление принципов античного искусства. Теоретики классицизма (Корнель, Расин, Буало и др.).

Идеалы ясности и порядка, культ разума. Разграничение мира на отдельные сферы, подлежащие отражению в разных видах и жанрах искусства. Деление на высокие и низкие виды и жанры.

Политизация искусства. Моральный долг художника. Принципы "выявления общего через частное", правдоподобия.

Теория трагедии. П. Корнель. "Рассуждения о трех единствах – действия, времени и места" Аббат д'Обиньяк. "Практика театра". Жан Шаплен. "Письмо о правиле 24 часов".

Самоопределение типов классицизма в начале XVIII века: придворно-аристократический, просветительский, «революционный», «веймарский», академизм.

Барокко (Бернини, Т. Коррео, Луис де Гонгора-и-Арготе, Джамбатиста Марино, Грасиан, Эммануэле Тезауро): Иррационализм: низвержение мифа об объективно существующем прекрасном, признание многообразия, сложности и неопределенности красоты. Теория аффектов. Ориентация на средневековую эстетику.

Тенденция к сближению различных видов искусства. Остроумие ("быстрота ума") - основа искусства. Разновидности барокко (религиозно-мистическое и гедонистическое направления).

Тема 5. Обзор русской эстетики с X по XVII века

Эстетическое сознание Древней Руси.

Ассимиляция христианских и языческих тенденций в эстетике. Толкование красоты в переводных памятниках ("Пчела", "Изборник 1073"). Единство этического и эстетического. Эстетика света.

Эстетические проблемы в памятниках древнерусской литературы: "Слово о законе благодати" (IX век), "Слово о полку Игореве" (XII век), "Поучение детям" Владимира Мономаха (XII век), "Моление Даниила Заточника" (XII-XIII вв.).

Эпоха русского Предвозрождения (XIV-XVI вв.)

Исихазм. А. Рублев. Нил Сорский. Епифаний Премудрый. Максим Грек. Иосиф Волоцкий.

Эстетическая мысль России XVII века. Смутное время. Раскол. Секуляризация культуры. Начало просветительства.

"Житие" Протопопа Аввакума.

Споры об иконописи (Аввакум "Об иконописном писании", И. Владимиров "Трактат об иконописании").

Тема 6. Эстетика Просвещения (Англия, Франция, Германия, Россия). Самоопределение эстетики как науки

Просвещение - идейное движение XVIII века с антифеодальной направленностью. Вера в гармонию разума и чувства (культуры и природы). Надежда на гармонизацию общества через просвещение. Рационализм, сенсуализм, эмпиризм.

Основные тенденции в искусстве (революционный классицизм, просветительский реализм, сентиментализм, рококо)

Английское Просвещение (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Шефтсбери, Юм). Французское Просвещение (Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо, Ламетри). Немецкое Просвещение (Баумгартен, Лессинг, Лейбниц, Гердер, Винкельман).

Просвещение в России: противостояние деспотизму государственной и церковной власти. В центре - учение о гражданине, Сыне Отечества.

Два периода Просвещения. Ф.Прокопович, В.Тредиаковский, М.Ломоносов, Н.Новиков, А.Радищев, Н.Карамзин.

Тема 7. Немецкая классическая эстетика. Эстетические концепции Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля

Главные представители немецкой классической эстетики: Иммануил Кант (1724-1804), Фридрих Шиллер (1759-1805), Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775-1854), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831). Общая характеристика немецкой классической эстетики. Влияние идей Просвещения и романтизма. Эстетика И.Канта, Г.-В.Ф.Гегеля, Ф.Шеллинга в контексте общеполитической системы.

Два альтернативных образа философа, прочно утвердившиеся в истории философии:

1 – Кант-«сциентист», давший обоснование всеобщности и необходимости научного знания, при этом естествознание считавший образцом. Доказательство и проверяемость – критерии научной истины= разрушил традиционное царство метафизики. Но – обвинения в засилии гносеологизма, сведении всей философии к вопросу: как познавать мир?

2 – Кант – «антисциентист»: ограничил возможности научного знания, обосновал правомерность иных, вненаучных форм знания: морали, веры, эстетического чувства, искусства.

Эстетика - завершающая часть философской системы Канта. Не был знатоком искусства, обращение к эстетике связано не с желанием разрешить проблемы красоты и художественного творчества, но со стремлением найти способ объяснения связи теоретической и практической сфер философии.

Переворот в эстетике: открытие нового подхода в понимании искусства и художественного творчества. Перемещение центра внимания с объекта на субъект. Кант поставил вопросы: какова структура того субъективного состояния, которое мы называем эстетическим переживанием, что побуждает нас называть предмет прекрасным. В основе такой постановки вопроса лежит принцип трансцендентализма, согласно которому основанием познания является деятельность субъекта, а предмет – это следствие познания. Познание, по Канту, не созерцание предмета, а его конструирование, т.е. предмет не исходный, а конечный пункт познания. *И.Пригожин* «Порядок из хаоса» / «Критическая ратификация научного знания Кантом»: «Субъект сам находится в центре, диктуя оттуда свои законы, и воспринимаемый субъектом мир говорит на его, субъекта, языке. Неудивительно поэтому, что ньютоновская наука способна описывать мир внешней, почти божественной точки зрения!» Наука не вступает в диалог с природой, а навязывает природе свой собственный язык».

Познание есть процесс синтезирования чувственности (пассивное, хаотическое многообразие ощущений) и рассудка (активное, самодеятельное внесение принципа формы). Познание синтезирует *чувственность*, слепую без категорий рассудка, и *рассудок*, пустой без материала чувственности. Но рассудок – это чисто формальная деятельность, которая нуждается в двух опорах: снизу – материала (чувственных данных) и сверху – цели, смысла, который находится вне рассудка. Рассудок нуждается в стимуле, движущем начале – *разуме*. Разум высшая, бесконечная способность, создающая условия смыслового познания. Идеи разума – цели, стоящие перед рассудком, цели, которые никогда не могут быть достигнуты, ибо они безусловны и основаны на принципе свободы.

Создает 3 главных труда, в числе которых:

«Критика чистого разума» (что я могу знать?)

«Критика практического разума» (что я должен знать?)

Обоснование эстетического чувства. Способность суждения: определяющая и рефлектирующая. Целесообразность: реальная (предмет согласуется со своей сущностью или назначением, результатом обсуждения является логическое удовлетворение) и формальная (предмет согласуется с природой познавательной способности) *Эстетическое удовольствие* как результат формальной целесообразности. Определение прекрасного.

1. "целесообразность без цели", незаинтересованный характер - форма целесообразности предмета, т.к. она воспринимается в нем без представления о цели

2. всеобщность, удовольствие не самодовлеюще, оно производно от свободной игры познавательных способностей

3. логическая необоснованность (воспринимается без посредства понятия как предмет необходимого удовольствия).

Кант: «Удовольствие удовольствию рознь!» Эстетическое – «удовольствие рефлексии».

Антиномия вкуса: О вкусах спорят – О вкусах не спорят.

Искусство

1. не природа
2. не наука
3. (к искусству относится то, даже совершенное знание чего не дает сразу умение сделать это)

4. не ремесло (свободный дух)

Искусства: механистические и эстетические (приятные: сервировка стола/ и изящные «для их совершенства требуется много знаний»)

Концепция гения.

Г.-В.-Ф.Гегель (1770-1831). Определение предмета эстетики ("обширное царство прекрасного, точнее говоря область искусства, ещё точнее, – художественное творчество").

Структура "Эстетики":

1. Идея прекрасного в искусстве как идеал. Красота как истина в форме созерцания, в образах наших чувств, в формах самой жизни. Духовная сущность красоты в искусстве. Определение цели искусства.

2. Развитие в особенные формы прекрасного в искусстве. Диалектика формы и содержания в искусстве. Три эпохи художественного развития (символическая, классическая, романтическая).

3. Система отдельных искусств.

Классификация искусств: символические, классические и романтические искусства. Музыка как самое духовное из искусств, ее предмет ("чистая субъективность"). Сравнение музыки с живописью, архитектурой, поэзией.

Тема 8. Европейская эстетика XIX века: романтизм и реализм

Романтизм как общекультурное мировоззрение, последнее целостное образование в культуре. Германия – родина романтизма.

Начало романтизма: Вакенродер, Тик. "Сердечные излияния монаха - любителя искусств" (1796), "Фантазии об искусстве"(1799); Братья Шлегели. Журнал "Атенеум"(1798-1800).

Основные принципы романтической эстетики: идея двоemiрия, эстетизм, романтическая ирония. Романтический миф о художнике. Индивидуальность как главный критерий искусства.

Музыка – высшее из искусств. Онтологически-космическая и этическая концепции музыки.

Ф. Шеллинг (1775-1854). Систематизация социально-политической и эстетической программы романтизма. Основные идеи курса лекций "Философия

искусства": миф как источник искусства, классификация искусств, отношение эстетического и нравственного.

А. Шопенгауэр (1788-1860) – иррационализм, пессимизм. Вневременной и внепространственный характер эстетического познания. Определение видов искусства в их отношении к воле, миру идей, миру представлений. Музыка как праоснова бытия, выражение мировой воли. Концепция гения.

Р. Вагнер. Искусство и миф. Искусство и революция. Идея синтетического художественного произведения. Роль личности художника в обществе.

Реализм: преемственность и оппозиция романтизму. Обоснование художественного метода, утверждающего социальный детерминизм, историзм. Типизация фактов действительности как средство художественного обобщения. Чувственно-визуальная достоверность как критерий. Определение художественной правды. Типы реализма.

Тема 9. Эстетика «философии жизни»

Главные особенности, предпосылки, ключевые идеи. Основные этапы эстетики «философии жизни». Ведущие представители (Ф.Ницше, В.Дильтей, А.Бергсон, Г.Зиммель, М.Шелер).

Жизнь как непрерывный поток становления, изменения, развития. Выдвижение на первый план понятий переживания, чувства, инстинкта, опыта, интуиции, понимания и др.

Фридрих Ницше – основоположник эстетизма как широкого философского течения. Противник системности в философии. Философия как артистическая метафизика". Искусство и культура – главный предмет философии.

Влияние идей А.Шопенгауэра, Р.Вагнера.

Дионисийская и аполлоновская – определяющие тенденции в культуре и искусстве. Определение красоты. Классификация искусств. Музыка как адекватное воплощение дионисийской стихии.

Причины декаданса. Декаданс как идеология буржуазной интеллигенции. Вагнер – типичный представитель декаданса.

Эстетические аспекты идеи сверхчеловека у Ницше.

Анри Бергсон. Эстетический анализ понятий «творчество», «творческая эволюция», «художественное произведение». Интуиция и ее типы. Философия смеха: отношение социального и эстетического, функции смеха. Георг Зиммель. Женское и мужское начала в культуре. Эстетический опыт. «Рама» и «граница» в художественном произведении.

Тема 10. Русская эстетика первой половины XIX века

Становление эстетики как самостоятельной науки. Влияние идей европейского просвещения, немецкой классической эстетики.

В. Одоевский. "Опыт теории изящных искусств с применением оной к музыке" (1823-1825).

А.С. Пушкин: влияние просветительских, романтических и реалистических идей. Определение народности (не тематика, не архаизм и простонародность языка,

а воспроизведение народной психологии в зеркале поэзии). Н. Гоголь и натуральная школа. Обоснование социальной роли искусства.

Эстетические воззрения декабристов.

Тема 11. Эстетические взгляды Ф.М. Достоевского и Вл. Соловьева

Ф.М. Достоевский. Истоки эстетических воззрений. Влияние натуральной школы. Романтизм. Христианский антропологизм. Критика "утилитаристского" подхода к искусству и теории "искусства для искусства". Антиномия красоты и творчества. Искусство и реализм. Экзистенциально-философский реализм Ф.Достоевского.

Вл. Соловьев. Объективный идеализм, концепция всеединства, христианский антропологизм как основания философии красоты и искусства. Влияние Ф.Достоевского. Эстетика в философской системе. Определение красоты, природа главный источник красоты.

Искусство как житнетворчество. Теургия (совместное богочеловеческое творчество по преобразованию мира) . Эсхатологические идеи в эстетике Вл. Соловьева. Определение символа.

III раздел. Эстетические концепции XX-XXI веков

Тема 1. Эстетические проблемы «нового религиозного сознания».

"Религиозный эстетизм" в России рубежа XIX-XX веков.

Развитие идей Ф. Достоевского и Вл. Соловьева.

Н. Бердяев Персонализм и экзистенциализм в толковании творчества. "Смысл творчества. Опыт антроподицеи". Три эпохи Откровения в истории человечества. Идея сверхкультуры – торжества творчества. Искусство как сфера высшей свободы. Классический и романтический типы искусства. Символизм как жертвенная предтеча грядущей сверхкультуры. "Кризис искусства": аналитическая и синтетическая тенденции в современном искусстве.

Вяч. Иванов: Дионисийство. Идея восхождения и нисхождения в культуре.

С. Булгаков. Религиозные основания красоты ("Труп красоты") и искусства ("Свет Невечерний").

П. Флоренский: Христианство и софиология – основа эстетики. София – источник красоты и творчества. Образы "восхождения" и "нисхождения" в искусстве. Художество как отражение литургического, теоретического и технического типов деятельности. Классификация искусств. Икона как высшее проявление художественности. Символизм иконописи.

А. Белый. ("Символизм как миропонимание") Символистская концепция искусства и творчества (Д.Мережковский, В.Брюсов, А.Белый, Вяч. Иванов, А.Блок, А.Скрябин). Два поколения русских символистов: от декаданса к идее житнетворчества. Обоснование символизма как закономерного этапа развития искусства. А.Белый: эстетическая программа теургического символизма («Символизм как миропонимание»).

Тема 2. Эстетика и психоанализ: З.Фрейд, К.Юнг, неопрейдизм.

З.Фрейд – основатель психоаналитической эстетики. «Руссоизм» Фрейда (исходная позитивность человеческой природы, тирания социальных норм, мешающих удовлетворению самых насущных человеческих желаний, естественных влечений). "Неудовлетворенность культурой", "Леонардо да Винчи", "Достоевский и отцеубийство".

Концепция личности. Специфика личности художника. Природа художественной фантазии. Искусство как сублимация.

К.Юнг. Критика Фрейда. Определение границ психологии и философии в исследовании художественного творчества. Трактовка бессознательного. Коллективное бессознательное. Архетип. Символ.

Типы творчества (интравертный и экстравертный, психологический и визионерский).

Неопрейдистские эстетические теории (О.Ранк, Г.Закс, А.Адлер, Э.Фромм, Ж.Лакан). Фрейдизм и искусство. Влияние открытий психоанализа на модернистскую художественную практику (дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, театр абсурда, литературу «потока сознания», поп-арт).

Тема 3. Феноменологическая эстетика

Э.Гуссерль (1859-1938) – основатель феноменологии: понятия «чистое сознание», «жизненный мир», «возврат к вещам».

Роман Ингарден. Многослойность структуры художественного произведения как «чисто интенциональной конструкции». Горизонталь («многофазовость») и вертикаль (основные слои произведения).

Николай Гартман. Развитие идей Ингардена о многослойности художественного произведения. Искусство как способ «дереализации» действительности. «Реальный» и «ирреальный» планы художественного образа как основа классификации искусств.

Микель Дюфрэнн. Эстетический опыт – «начало всех дорог, которые проходит человечество». Две формы эстетического опыта (творческий процесс и восприятие), их внутренняя структура.

Тема 4. Эстетика экзистенциализма

Возникновение, истоки. С.Киркегор: понятие «экзистенция», стадии постижения экзистенции (эстетическая, этическая, религиозная). Ф.Достоевский: проблема подлинности и неподлинности существования, антиномия свободы. Основные идеи и этапы экзистенциалистской эстетики.

Мартин Хайдеггер. Критика классической парадигмы философии, критика субъективизма романтической «эстетики переживания». Герменевтическое истолкование искусства. «Вещность» и «отрешенность от вещиности» в искусстве. Произведение искусства как обнаружение истины бытия (анализ эстетической проблематики работ: «Время и бытие», «Разговор на проселочной дороге», «Исток художественного творения»).

Жан Поль Сартр. Феноменология воображения. Художественный образ как результат интенциональности сознания. Искусство как способ преодоления чувства

«абсурдности существования», «тошноты». Эстетический смысл различения поэзии и прозы. «Экзистенциализм – это гуманизм», «Воображаемое», «Что такое литература?».

Альбер Камю. Сближение философии и искусства. Смысл искусства в условиях тотальной абсурдности существования. Творчество как форма выражения бунта («Миф о Сизифе», «Бунтующий человек»).

Х.Ортега-и-Гассет. Эстетическое как видение мира «изнутри». Искусство - «расширение реальности» путем дереализации неизменной материи. Концепция дегуманизации искусства. Элитарное и массовое искусство.

Тема 5. Семиотическая эстетика

Русская формальная школа (Р.Якобсон, Ю.Тынянов, Б.Эйхенбаум, В.Шкловский и др.): Структура поэтического языка. Искусство как прием, «делание вещи», процесс формирования языковых явлений в поэтические конструкции. Внехудожественный, бытовой язык как содержательная сторона художественного произведения.

Михаил Бахтин. Автор и герой эстетической деятельности. Диалогичная природа искусства. Специфика полифонического романа. Теория хронотопа. Карнавальная смеховая культура (эстетическая концепция «гротескного реализма»).

Московско-тартуская школа (Ю.Лотман, Б.Успенский и др.). Культура как генератор языков. Художественное произведение как текст. Семиозис искусства.

Музыкальная семиотика. Пьер Булез (семиотический анализ ритма «Весны священной» И.Стравинского). К.Леви-Стросс («Сырое и вареное»). Ж.-Ж. Наттвез (неотделимость языка музыки от всех участников музыкального процесса: композитора, исполнителя, слушателя, музыковеда).

Тема 6. Эстетические проблемы в манифестах художников XX века

Манифест как жанр эстетической литературы. Структура и функции жанра. Декларативизм и комментарийность манифеста. Смысловые универсалии жанра: миф о художнике, включенность искусства в социум, диагностика кризиса культуры и пути преодоления кризиса, обоснование нового языка искусства, апология модернизма.

Кубизм (манифесты Роб-Грийе). Футуризм (манифесты Ф.Т.Маринетти, манифесты эгофутуризма и кубофутуризма в России). Сюрреализм. (Манифесты А.Бретона, С.Дали). Дадаизм (Т.Тзара). Экспрессионизм (К.Эдшмидт). Абстракционизм (В.Кандинский "О духовном в искусстве").

Тема 7. Эстетические закономерности развития искусства в конце XX-начале XXI веков. Эстетика постмодернизма

Эстетика как философия искусства и как система художественных законов в конце XX века. Постмодернизм – интердисциплинарное течение в современной западной культуре. Теоретическая основа постмодернизма - концепции

французских постструктуралистов (разума, утвердившегося в XVII веке (Декарт, Ж.Лакан, Ж.Деррида, М.Фуко, Р.Барт, М.Саруп, Ж.Делез, Ж.Ф. Лиотар).

Отказ от *законодательной роли разума* в качестве гарантии открытия истины, независимой от социальных и культурных влияний, и основанного на признании всеобщего содержания, не выводимого из эмпирического бытия мира вещей. Риккерт: разум поддался искушению унифицировать истину насилем и по сути воспроизвел приемы Церкви и Государства. Ж.Деррида: европейский идеал полного овладения истиной носит агрессивный и сексуально окрашенный характер.

Замена законодательной парадигмы разума *интерпретативной парадигмой*. Интерпретативный разум направил поиск оснований знания не в метафизике, а в повседневной жизненной практике: коммуникации, общении «здесь» и «сейчас» действующих эмпирических индивидов, не имеющих целью поиск научной истины. Главный смысл коммуникации – катарсис непринужденного общения.

Эстетические принципы «рубежной» культуры. Расширение границ искусства.

Анти-модернистская направленность постмодернизма. Логика отрицательности постмодернизма. Понятия "деконструкция", "метафизика тела", "мистика", "симулякр", "смерть автора", "эпистема". Превращение слова в "вещи – тела". Мир как "говорение", "письмо", основанное на свободных ассоциациях. Проблемы художественного творчества в эстетике постмодернизма:

Ролан Барт и Мишель Фуко: смерть автора.

Жан-Франсуа Лиотар. Языковые игры искусства.

Юлия Кристева. Искусство как метаязык.

Жан Лакан. Структурный психоанализ.

Жиль Делез и Феликс Гваттари. Шизоанализ.

Жан Бодрийяр. Пространство симулякров.

Жак Деррида. Деконструкция как эстетическое понятие.

Постмодернизм в музыке: специфика проявления общекультурных тенденций.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в восьмом семестре обучающиеся сдают экзамен по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы (проверка конспектов источников), письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На экзамене проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по темам дисциплины.

Вопросы к экзамену

1. Эстетика как наука
2. Проблемы красоты искусства в античной эстетике
3. Основные идеи эстетики Средневековья

4. Народная эстетика средневековья. Специфика карнавального сознания.
5. Эстетика Византии
6. Эстетика Ренессанса
7. Классицизм и барокко в эстетике XVII века
8. Эстетика Просвещения (Англия, Франция, Германия, Россия): общая характеристика
9. Эстетическая теория Канта
10. Эстетика Гегеля
11. Эстетика европейского романтизма (Ф.Шеллинг, А.Шопенгауэр, Р.Вагнер)
12. Эстетика в России XIX века. Общая характеристика
13. Эстетическая теория Вл. Соловьева
14. Концепция искусства и творчества Н.Бердяева
15. Эстетика о. П. Флоренского
16. Проблемы эстетики в философии экзистенциализма (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю)
17. Эстетика «философии жизни»: Фридрих Ницше, Анри Бергсон
18. Эстетика и психоанализ (З.Фрейд, К.Юнг). Влияние психоанализа на модернистскую практику XX века
19. Семиотическая эстетика: понимание искусства как языка
20. Проблемы эстетики в манифестах художников-модернистов
21. Основные понятия эстетики постмодернизма
22. Эстетическое, его специфика и структура
23. Красота как проблема эстетики
24. Трагическое и комическое как универсальные эстетические модификации
25. Проблема происхождения искусства (основные концепции)
26. Природа и специфика искусства
27. Искусство и миф
28. Художник как субъект творчества
29. Произведение искусства как результат творческого процесса художника
30. Диалектика формы и содержания в искусстве
31. Восприятие искусства.
32. Вкус как эстетическая категория и проблема его воспитания
33. Искусство и наука. Специфика познания в искусстве
34. Искусство и религия
35. Искусство и нравственность
36. Искусство как средство общения (специфика коммуникативной функции искусства)
37. Исторические закономерности развития искусства (Традиции и новаторство, прогресс)
38. Массовое и элитарное в искусстве
39. Искусство как система видов
40. Музыка как вид искусства
41. Проблема взаимодействия и синтеза искусств.
42. Кино и театр как два типа художественного синтеза

43. Стиль и жанр в искусстве

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**а) Основная литература:**

13. Борев Ю. Эстетика. - М., 2005.
14. Бычков В. Эстетика. - М. 2002
15. Гулыга А. Принципы эстетики. - М., 1987.
16. Каган М. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекций. - СПб. 1997
17. Каган М. Лекции по истории эстетики
18. Киященко Н. Эстетика — философская наука. - М.-СПб-Киев. 2005.
19. Книга по эстетике для музыкантов. - Москва-София. 1983. Раздел II.
20. Кривцун О. Эстетика. - М., 1998.
21. Лексикон неоклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. /Под ред. В.Бычкова. - М., 2003 (Статьи: «эстетика», «эстетическое», «эстетическое сознание», «эстетизм»)
22. Эстетика. Словарь. Под ред. А.Беляева и др. М. 1989.
23. Яковлев Е. Эстетика. - М., 1999.

б) Дополнительная литература

24. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. - М. 1986.
25. Выготский Л. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. - М., 1997.
26. Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по эстетике. В 2-х тт. /Вст.ст. Ю.Перова. - СПб. 2001. Т.1.
27. Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика в 4-х т. М., 1961
28. Зись А. Философское мышление и художественное творчество. - М., 1987.
29. Ильенков Э. Идеальное и идеал // Философия и культура. - М., 1991
30. История красоты. Под ред. Умберто Эко. Пер. с итальянского А.Сабашниковой. - М., 2005.
31. Кризис эстетики? (Материалы «Круглого стола»)/ Вопросы философии. 1991. № 9. С.3-9.
32. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. - М., 2000.
33. Крутоус В. Категория прекрасного и эстетический идеал. - М., 1985
34. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты: основы эстетики. - М., 1998.
35. Мальшев И. Эстетика. - М., 1994.
36. Мороз О. Прекрасна ли истина? - М., 1989.
37. Проблемы этики и эстетики, вып.3. - Л., 1976.
38. Современная западноевропейская и американская эстетика. Под общ. Ред. Е.Яковлева. - М., 2002 (Статьи Л.Витгенштейна, Г. Когена, Ландгребе).
39. Столович Л. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. - М., 1994.
40. Столович Л. Природа эстетической ценности. - М. 1972.
41. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1998 (ст. Фрагменты по эстетике).

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
**История искусства (изобразительного,
театрального, кино, архитектуры)**

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студента целостного представления о сущности искусства и исторических закономерностях его развития, приобретение студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства.

Задачи дисциплины:

- предметное обозначение характера функционирования художественной культуры на каждом историческом этапе;
- раскрытие природы аксиологических сдвигов в истории искусства как проявление мировоззренческой детерминированности творчества через изучение генезиса и эволюции художественных стилей;
- изучение основных исторических этапов развития искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве;
- получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства;
- обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, художественных и технических характеристик;
- формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике дисциплины.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
--------------------	---

<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<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 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	8	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел первый

Теоретико-философские основы понимания искусства.

Тема 1. Искусство как проективная форма культуры. Концепции происхождения искусства. Функции искусства в культуре.

Распад синкретичной проективной суперсистемы ранних стадий развития культуры и дифференциация форм проективности. Самоопределение мифа, религии, искусства как результат такой дифференциации. Специализация сфер функционирования мифа, религии и искусства. Их сходства и различия.

Искусство как чувственно-символическое проектирование идеальной модели мира, «изображение абсолютного мира». (Шеллинг) Воздействие

мировоззренческих структур общества на формы и характер функционирования искусства.

Концепции происхождения искусства. Концептуальные разночтения в вопросе о происхождении искусства как проявление многоаспектной природы искусства, его полифункциональности.

Функции искусства: коммуникативная, познавательная, игровая, гедонистическая воспитательная, магическая.

Проблема соотнесенности индивидуального и коллективного в различных моделях культуры и отражение этой проблемы в формах функционирования искусства:

Историзм как принцип осмысления природы и сущности искусства.

Перспективность и ретроспективность в интерпретации произведения искусства как со-бытия истории. Традиция и вневременные константы в искусстве. Инновация как форма адаптации традиции к новым историческим реалиям.

Тема 2. Морфология искусства как система, фиксирующая распад синкретизма. Виды и жанры искусства.

Многоаспектность искусства и проблема классификации видов искусства. Основные направления морфологического анализа искусства в европейской традиции (варианты классификации искусств античности, средневековья, Нового времени)

Специфика критериев классификации искусств, их взаимосвязь с мировоззренческими структурами общества.

Актуальность *онтологического* критерия классификации видов искусства на современном этапе его развития. Разделение видов искусства, основанное на различии форм материального бытия: пространственные, временные и пространственно-временные виды. Своеобразие пространственных видов искусства, специфика их материально-конструктивной основы и коммуникативной связи со зрителем. Виды пространственных искусств: графика, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, сценография, фотоискусство, дизайн.

Семиотический критерий классификации искусств: изобразительность и архитектоника как определяющие качества образно-символических систем в пространственных видах искусства. Изобразительный характер графики, живописи, скульптуры, фотоискусства. Архитектоническая природа архитектуры, декоративно-прикладного искусства, сценографии, дизайна. Динамика соотношения изобразительного и неизобразительного типов творчества, относительный характер их противопоставления, взаимосвязь и взаимопроникновение изобразительного и архитектонического начала в пространственных видах искусства.

Тема 3. Виды пространственно-пластических искусств и их выразительные возможности.

Графика от греч. *grapho* – «пишу, черчу». Роль изобразительной поверхности в решении проблемы пространства. Особое значение линии в ряду выразительных

элементов графики. Тесная взаимосвязь графики с другими видами искусства. Виды графики: рисунок, гравюра, граффити.

Рисунок как самостоятельное произведение. Вспомогательные виды рисунка: эскиз, набросок, зарисовка. Техники рисунка: карандаш, уголь, сангина, пастель, бистр, тушь, сепия. Акварель и ее особое положение в графике.

Различные техники печатной графики: ксилография, офорт, литография, линогравюра, монотипия. Специфика их выразительности.

Скульптура (от латинского «sculptura» - ваяние, вырезание, высекание): трехмерность объема и разнообразие фактуры - основные выразительные элементы скульптуры как вида искусства. Роль движения и ритма в воплощении художественного образа в скульптуре. Материалы и техника: лепка в мягких материалах (глина, воск), отливка и чеканка (металл), обработка твердых материалов (камень, дерево, слоновая кость).

Дифференциация скульптуры по форме: круглая, рельеф. Разновидности рельефа: углубленный, барельеф, горельеф.

Виды скульптуры: монументальная, монументально-декоративная, станковая.

Живопись – искусство передачи видимых форм на плоскости посредством цвета. Колорит, его сущность и роль в формировании художественного строя живописного изображения. Техника и фактура как элементы пластической выразительности произведения живописи.

Разновидности живописи: монументальная и станковая.

Монументальная живопись, ее неразрывная связь с архитектурой. Техники монументальной живописи: мозаика, фреска, витраж.

Материалы и техники станковой живописи. Основа: дерево, холст, картон, стекло. Техники: масло, темпера, гуашь, акварель, пастель.

Жанры станковой живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, бытовой, батальный, анималистический, интерьер.

Архитектура - искусство формирования пространства. Взаимосвязь архитектуры с ландшафтом, с природными условиями, с окружающей средой. Обусловленность архитектурного образа пространственными представлениями, свойственными определенной эпохе.

Роль конструкции в архитектурной композиции. Типы конструктивных решений - балочно-стоечная конструкция, каркас, свод, купол, арка - и их выразительные возможности. Ордерная система как тождество конструкции и художественности. Типы ордера и их конструктивные и художественные особенности: дорический, ионический, коринфский, композитный, тосканский.

Тема 4. Искусство как вторичная моделирующая система.

Образ и символ в искусстве.

Искусство как знаковая система, фиксирующая информацию о «жизненном мире» сообщества в чувственно-символических кодах. «Жизненный мир» - система знаний, представлений и социального опыта определенного сообщества. Символическая организация сохранения и трансляции социального опыта в знаках и знаковых системах. Закономерности функционирования знаковых систем. Их специфика.

Искусство - вторичная моделирующая система. Соответствие характера и способа передачи информации в искусстве общему развитию информационных систем и технологий в обществе. Образ и символ - основополагающие неделимые кодовые элементы в информационной структуре искусства.

Тема 5. Стиль как универсальная категория искусства

Понятие стиля. Проблема терминологического определения стиля. Сходство и различия термина «стиль» с такими понятиями как «художественное направление», «течение», «школа», «манера».

Стиль как «символическое выражение мироощущения» (О.Шпенглер), как категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития искусства. Взаимосвязь стиля с мировоззренческими структурами общества, а также социальными и природными условиями его существования.

Стиль как система внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса. Целостность стиля, единство всех его составляющих: содержания и формы, изображения и выражения, общих закономерностей формообразования и конкретных приемов работы с материалом.

Раздел второй

Искусство первобытного общества, доклассических цивилизаций и античности

Тема 1. Искусство первобытного общества.

Эволюция взглядов на ранние формы культуры. Роль археологии и этнографии в изучении культуры первобытного общества. Синкретичный характер первобытной культуры, неразделенность в ней познавательных, нормативных и ценностных элементов, априорное признание неделимого единства всех форм бытия: природы, общества, индивида.

Синкретизм проективной системы как адекватная форма воплощения всеединства мира, как способ «схватывания» закономерностей окружающего мира, как вектор, определяющий развитие культуры. Неизменность, незыблемость порядка природного мира как предопределение безусловного господства в культуре и искусстве традиции и канона – механизмов передачи поведенческих программ и идей от поколения к поколению.

Основные периоды развития искусства первобытной эпохи: палеолит, мезолит, неолит, эпоха бронзы, эпоха железа. Памятники художественной деятельности первобытного человека: гравированные изображения, настенные росписи в пещерах, круглая скульптура, рельеф, мегалитическая архитектура.

Акционный характер функционирования искусства первобытного общества, доминирование в нем магической процессуальности над результатом: памятники художественной культуры первобытного общества – материальные следы символического диалога. Вневременной внеличностный характер этого диалога: устойчивость, константность художественных форм и образов.

Наиболее известные памятники первобытного искусства:

Росписи в пещерах Альтамира (Испания), Фон де Гом, Ласко (Франция).

Наскальные изображения на берегах Ангары, Лены. Ладожского озера (Россия), в Сахаре и др.

Мегалитические сооружения: Кромлех Стоунхендж, менгиры и дольмены в Бретани (Франция), на Северном Кавказе (Россия)

Тема 2. Искусство доклассических цивилизаций Древнего мира: Древнего Египта, Месопотамии, Древнего Китая.

Эпоха древних цивилизаций – время формирования крупных локальных культурных сообществ. Возникновение письменности, математики, астрономии, календаря. Грандиозные проекты общегосударственного значения.

Усложнение символических контактов с миром. Постепенный распад синкретизма и процессы дифференциации форм в системе культуры. Формирование иерархической системы решения экзистенциальных проблем индивида - прежде всего проблемы жизни-смерти - через специализацию форм проективности: мифа, религии, искусства.

Проблема бессмертия - центральная проблема искусства доклассических цивилизаций. Искусство доклассических цивилизаций - сакральная форма диалога человека с Будущим, художественное моделирование Жизни после жизни. Канон – реализация универсального внеличного «творчества-знания» в искусстве.

Синтез искусств как средство создания целостного образа Мира Бессмертия.

Развитие культовой архитектуры (храмы, пирамиды, зиккураты) и связанных с ней круглой пластики, рельефа, живописи.

Тема 3. Искусство античности.

Культура античности - Древней Греции и Древнего Рима - принципиально новая модель культуры, в которой утверждается статус самостояния человека и раскрываются возможности «не только созерцать истину в идеальном царстве, но и осуществлять» ее в реальном мире. Освоение и реинтерпретация культурного наследия доклассических цивилизаций. Закрепление дифференциации форм культуры и искусства в художественной традиции. Появление зрителя как начало отчуждения между искусством и реальностью. Роль античного искусства в последующем развитии европейской художественной культуры.

Искусство Древней Греции.

Полисная демократия Древней Греции и ее социокультурные приоритеты. *Архаика. 7-6 в.в. до н.э.* Начало формирование ордерной системы как конструктивно-художественной основы архитектуры. Развитие скульптуры. Ее пластическая специфика, наиболее устойчивые образы. *Высокая классика. 5 век до н.э.* Утверждение героических гражданских идеалов в художественной культуре. Завершение формирования ордерной системы в архитектуре. Виды ордера. Особый статус скульптуры. Канон в скульптуре. Рост индивидуалистических тенденций в искусстве *поздней классики 4 в. до н.э.*

Искусство эпохи эллинизма. Влияние восточных культур на традиции классического искусства Древней Греции. Упадок старых культурных центров,

расцвет городских центров Востока. Патетика, виртуозность в скульптуре эллинизма.

Развитие жанровой тематики в искусстве эллинизма.

Искусство Древнего Рима.

Рационалистичный характер культуры Древнего Рима. Аскетизм и суровость – определяющие черты художественной культуры Древнего Рима *эпохи республики*. Формирование основ регулярного градостроительства. Развитие архитектуры на основе достижений инженерной мысли по принципу функциональности.

Скульптурный портрет, его происхождение и статус.

Завоевания римлян и постепенное расширение круга традиций, освоение разнородных элементов культур побежденных народов. Древнеримская архитектура в *эпоху империи*: появление трактатов по теории архитектуры, расширение типологии построек функциональных и триумфальных форм. Значительное влияние художественных традиций Востока, нарастание роскоши. Создание крупных архитектурных комплексов: форумов, терм, дворцовых и загородных ансамблей. Развитие искусства интерьера. Активное использование выразительных возможностей синтеза искусств: архитектуры, монументальной живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Раздел III

Художественная культура средневековья

Тема 1. Раннехристианское искусство. Искусство Византии.

Раннехристианское искусство – общий исток средневековой художественной культуры Европы. Катакомбы – ритуальные пространства ранних христиан. Катакомбная живопись – наглядное отражение нового мировоззрения. Античные и ветхозаветные сюжеты и их интерпретация. Простота, доступность, аскетизм – основополагающие принципы ранних христианских изображений.

Искусство Византии. Официальное признание христианства и его последствия. Преемственная связь византийского искусства с традициями греко-римского мира, синтез художественного наследия Запада и Востока в искусстве Византии. Массовое храмовое строительство на территории Восточной Римской империи. Формирование новой типологии в храмовом зодчестве: базиликальный и центрально-купольный типы храма. Новое понимание сущности религиозного изображения и его символики. Расцвет монументальной живописи, декоративно-прикладного искусства и книжной миниатюры. Развитие иконописи и иконоборчество. Формирование и постепенное закрепление канона в культовых сферах искусства.

Влияние византийских художественных традиций на искусство европейских стран.

Тема 2. Искусство средних веков в Западной Европе (10-15в.в.)

Мистический реализм западноевропейского искусства средневековья: художественный мир – мир Божественного промысла. Христианская концепция

«единого времени культуры» и ее воздействие на характер художественной культуры средневековья. Статика Священной истории – статика канонов искусства.

Дороманский период – время постепенной христианизации культуры Западной Европы. Переселение народов, отсутствие устойчивых государственных и экономических образований. Особый статус декоративно-прикладного искусства и искусства книги как наиболее мобильных форм художественного творчества, сочетание в них уходящих языческих и формирующихся христианских элементов.

Эпоха Каролингов. Первые памятники средневековой архитектуры. Рукописные книги и формирование основ христианского фигуративного изображения.

Романский период. Ведущее значение архитектуры в искусстве этого времени. Храмовое и монастырское строительство. Роль скульптуры и монументальной живописи в создании целостного художественного образа храма.

Светская архитектура: замки, крепостные сооружения.

Готика. Расцвет городов-коммун. Городской готический собор и особенности его конструкции, роль витража в интерьере. Готическая скульптура. Интернациональные черты поздней готики. Светский вариант готической архитектуры: ратуши, жилые дома.

Тема 3. Русское средневековое искусство (11-17 в.в.)

Синкретизм дохристианской культуры Древней Руси. Неразрывная связь художественной культуры с мифологизированной повседневностью. Судьба художественного наследия Древней Руси дохристианского периода.

Киевская Русь. Активные связи, как с Византией, так и со средневековыми государствами Запада. Принятие христианства. Роль монастырей и храмов в становлении древнерусских православных художественных традиций. Рост городов как религиозно-культурных центров. Формирование местных архитектурных и иконописных школ. Храмовое строительство. Мозаики и фрески. Крепостные сооружения.

Русь Московская. Возвышение Москвы. Собираение русских земель, рост национального самосознания, формирование устоев государственности. Строительство оборонительных сооружений. Теория «Москва – третий Рим», ее влияние на культурно-исторические процессы и развитие искусства. Окончательное закрепление национальных традиций в архитектуре, в иконописи, в монументальной живописи. Возведение храмов и монастырей. Расцвет иконописи.

Искусство Москвы 16-17 в.в. Русь на пороге Нового времени. Новые тенденции в развитии изобразительного искусства и архитектуры. Влияние западноевропейских традиций, активизация светского начала в художественной культуре Руси. Изменение типологии культовых построек: строительство шатровых храмов, их запрет и обращение к усложненной форме ярусных церквей – «восьмерик на четверике». Экономический подъем и оживление строительства в провинции. Активное развитие светских форм творческой деятельности.

Тема 4. Художественная культура арабо-мусульманского мира средневековья.

Культура Аравийского полуострова в эпоху средневековья. Процессы этнической и культурной консолидации племен, распространение единого арабского языка. Возникновение ислама, его определяющее влияние на характер развития художественной культуры. Основные регионы распространения исламской художественной культуры средневековья и ее модификации в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Средней Азии, Испании.

Архитектура исламского города как торгового и паломнического центра. Многообразная типология построек исламской архитектуры: дворцы, мечети, минареты, бани, медресе, караван-сарай, мазары (места паломничества к святым могилам), маристаны (благотворительные больницы). Замкнутый, закрытый характер загородных дворцовых ансамблей.

Отказ мусульманского искусства от культовых изображений, особый статус начертания и созерцания священных надписей. Слово и символ, графически выраженные, - основа двух форм пластического искусства: каллиграфии и орнамента. Активное развитие декоративно-прикладного искусства и искусства книги. Книжная миниатюра – сфера фигуративных изображений.

Воздействие традиций средневекового исламского искусства на развитие декоративного искусства России, Франции, Италии.

Тема 5. Средневековое искусство Китая и Японии.

Бог – человек – природа в традиционных культурах Востока. Быстрое распространение и влияние буддизма на характер развития культуры, высокая приспособляемость буддизма к древним культам и верованиям. Активные межэтнические связи и взаимообогащение культур.

Китай. Воздействие буддизма на художественную культуру средневекового Китая.

Эстетизация бытия. Культ образованности. Государственный статус творчества, поэзии. Города – центры торговли и ремесел, образования и художественной жизни. Активное строительство, благоустройство и украшение городов. Символическая иерархия градостроительных систем. Культовая и дворцовая архитектура: величественные комплексы, воплощающие высшую гармонию человека и природы. Особая значимость ландшафтно-паркового искусства. Сооружение грандиозных монастырей, высеченных в скалах. Монументальные изображения Будды. Многочисленные рельефы и росписи. Живописные свитки-повести. Жанры живописи. Произведение искусства как объект созерцания и медитации.

Ведущая роль китайских художественных традиций в средневековой культуре стран Дальнего Востока.

Япония. Активное влияние китайских традиций и их адаптация к миниатюрным масштабам и островному климату Японии. Дзенские монастыри – очаги художественной культуры. Воплощение гармонии с миром как основы гармонии души в поэзии, каллиграфии, живописи, в философских садах. Минималистический характер архитектуры, неотделимость архитектурного художественного образа от природного начала. Японская классическая гравюра.

Влияние средневекового искусства Японии на европейское искусство конца XIX - XX веков.

Раздел IV Искусство Нового времени

Тема 1. Эпоха Возрождения – время формирования основ художественной культуры Нового времени. Искусство Италии

Происхождение понятия «Возрождение» - и спектр его смыслов. Переходный характер культуры Возрождения. Начало урбанизации, подъем материального производства, великие географические открытия. Осмысление человека как центрального объекта культуры. Утверждение нового статуса художника как творческой индивидуальности. Идеи гуманизма, наследие средневековья и традиции античности в процессе формирования новой антропоцентрической модели культуры и искусства.

Италия - центр формирования новой системы. Сопряжение теории и практики в деятельности художников, скульпторов и архитекторов.

Формирование основ антропоцентрической изобразительной системы в скульптуре и живописи: от интуитивных открытий художников Проторенессанса к осознанному утверждению идеалов и принципов нового искусства в творчестве гениев Высокого Возрождения. Освоение законов прямой линейной перспективы, оптических эффектов воздушной перспективы, новое понимание света как формообразующего начала, освоение законов анатомии.

Тема 2. Северное Возрождение и его специфика.

Северное Возрождение: процессы формирования и становления антропоцентрической системы искусства в странах, расположенных севернее Альп. Специфика художественной культуры Северного Возрождения: доминирование нового в сфере *изобразительности* и менее активное его проявление в архитектуре. Характерные черты изобразительного искусства: выражение общих идей через индивидуальное эмпирическое наблюдение, натурализм, экспрессивность или гротеск. Компромиссное сосуществование в искусстве разнородных составляющих: готических традиций, элементов новизны, интуитивного личностного переживания, пантеистических мотивов и т.п.

Нидерланды: ars nova (новое искусство). Расцвет изобразительного искусства: живописи, графики, книжной миниатюры. Культ божественного созерцания, обогащенного тонким натурным наблюдением. Причудливое сплетение христианской иконографии, языческой символики фольклора с живым непосредственным впечатлением.

Раннее становление и развитие жанров: портрета, пейзажа, натюрморта. Обновление технологии живописи.

Германия. Движение Реформации и его влияние на развитие художественной культуры. Религиозно-мистические искания, вера в божественную красоту мира, стремление личности к совершенству и задачи искусства сделать это состояние

общества доступным чувственному восприятию. Интенсивное развитие живописи и графики, освоение и адаптация опыта Итальянского Возрождения.

Франция. Ориентация на развитие светской гуманистической культуры. Искусство как зримое выражение национальной консолидации. Активное проявление возрожденческих тенденций в сфере архитектуры. Активное использование выразительных возможностей синтеза искусств при создании праздничного художественного образа парадных замков-резиденций и дворцовых ансамблей. Светские тенденции в скульптуре, живописи и книжной миниатюре. Поэтичность и целостность восприятия красоты окружающего мира – основа изобразительного языка.

Тема 3. Искусство 17 века. Барокко.

Открытие бесконечности мироздания и математической выверенности закономерностей его существования. Переоценка роли человека и его положения во Вселенной. Искусство барокко как иррациональное моделирование новой соотнесенности Человек-Бог-Вселенная. Контрасты реального и идеального, религиозной экзальтации, аскетизма и чувственного гедонистического начала.

Италия. Формирование основных принципов барокко. Архитектурные ансамбли барокко как наиболее органичная форма воплощения в искусстве пафоса новых пространственных представлений эпохи. Интуитивное постижение целостности мироздания и его воплощение в синтезе искусств. Расцвет плафонной живописи и монументально-декоративной скульптуры.

Барокко в станковых формах искусства. Скульптура барокко и «метод изображения страстей». Принципы барокко в станковой живописи.

Барокко в странах Западной Европы. Формирование национальных школ живописи: фламандской, голландской, испанской. Воплощение идей барокко в архитектуре Франции, Германии, России.

Тема 4. Искусство рококо.

Происхождение термина. Сходство и различия барокко и рококо. Гедонизм – идейная и эмоциональная основа рококо. Камерность «очарованного мира». Культ любви и женственности. Эстетизация телесного.

Франция – родина рококо. Архитектура. Расцвет частного строительства. ОТЕЛЬ – городской особняк знати - одна из типичных архитектурных форм рококо. Замкнутость, интимность планировки. Доминирование интерьера в создании художественного образа архитектуры: игра конструктивных элементов и декора, пластичность, отказ от прямой демонстрации тектонического начала. Мода на экзотические восточные элементы в оформлении интерьера. Расцвет декоративной живописи, декоративно-прикладных форм искусства и малой пластики.

Специфические черты станковой живописи рококо: идиллические пасторальные мотивы, изящный эротизм, легкая прелестная игра, мягкие округлые линии, тонкие нюансы формы и цвета.

Тема 5. Искусство эпохи Просвещения

Столетие между Славной революцией в Англии (1689) и Великой Французской революцией (1789) - время принципиальных изменений в общественном сознании. Утрата религией универсальной культурообразующей позиции.

Теории общественного договора, естественного права, идеи прогресса, свободы, счастья и принцип разумного эгоизма в системе культуры. Общая направленность культуры Просвещения к массовому сознанию. Доступность знания как принцип функционирования культуры Просвещения. Искусство эпохи Просвещения - средство популяризации моральных и политических идей. Проявление принципов демократизма в творчестве. Реалистические тенденции в творчестве художников Англии, Франции, России

Тема 6. Классицизм и неоклассицизм в европейском искусстве

Искусство классицизма - модель Идеального бытия, основанная на стремлении к ясности, простоте, логичности. Вневременное константное понимание красоты – основа художественной образности классицизма. Ориентация на традиции античности по сходству и близости эстетических идеалов. Господство упорядоченности, симметрии, пропорции и меры как способа организации материала искусства.

Французский классицизм 17 века. Искусство как часть государственной политики. Централизованное руководство искусством. Высшая цель искусства – изображение возвышенных и благородных деяний. Иерархическая структура жанров классицизма как воплощение торжества Идеального. Основание Академии художеств и система художественного образования.

Архитектура. Учреждение Королевской Академии архитектуры, регламентирующей строительство согласно античным образцам. Сооружение крупных дворцовых ансамблей парадного характера. Серьезное внимание к градостроительству: регулярная планировка и застройка.

Неоклассицизм в искусстве Западной Европы 18 века. Англия – родина неоклассицизма в архитектуре. Палладианство. Королевская Академия и английская живопись неоклассицизма.

Неоклассицизм во Франции. Тема гражданского подвига в живописи Франции конца 18 – начала 19 века. Скульптура французского неоклассицизма. Связь с идеями Просвещения и последовательное воплощение идеалов античности. Французская архитектура неоклассицизма.

Россия. Классицизм 18 века. Актуальность идей классицизма. Основание Академии художеств – проводника принципов классицизма в русском искусстве. Активное сотрудничество с западноевропейскими художниками и архитекторами.

Архитектура классицизма и ее роль в формировании архитектурного облика Петербурга и Москвы. Первые регулярные градостроительные планы губернских городов.

Особенности планировки, фасадов и интерьеров.

Деятельность Академии художеств и формирование традиций скульптуры и живописи классицизма в русском искусстве. Творческое наследие наиболее выдающихся выпускников Академии.

Ампир. Имперская модификация классицизма начала 19 века. Ориентация на традиции искусства имперского Рима. Архитектура как наиболее полное выражение идей ампир. Градостроительные проекты и сооружение грандиозных городских ансамблей из улиц и площадей. Возрождение триумфальных форм архитектуры: триумфальных арок и колонн.

Синтез архитектуры и скульптуры, воплощающий дух триумфальной имперской репрезентативности. Художественное наследие стиля ампир во Франции и России.

Тема 7. Романтизм

Двоемирие романтизма как выражение стремления творческой индивидуальности к преодолению несовершенства действительности и сотворению идеальной модели бытия согласно собственному чувству. Отказ от нормативных принципов классицизма. Утверждение свободы индивидуального понимания задач искусства. Свободный выбор традиций, которым хотелось бы следовать, их актуализация и адаптация на основе индивидуального начала. Тяготение поэтики романтизма к необычному, гротескному, мистическому, к сопоставлению «высокого» и «низкого». Обращение к национальным корням художественной культуры.

Живопись как наиболее адекватная форма индивидуального творчества в сфере изобразительных искусств, независимая от общественных и коллективных усилий. Особый интерес к цвету как носителю стихийного чувственного начала. Переосмысление роли цвета в живописи, поиски новых технологических приемов работы с красками. Формирование национальных традиций и приоритетов в живописи романтизма Англии, Германии, Франции.

Романтизм в творчестве русских художников начала 19 века. Сосуществование классицизма и романтизма в русском искусстве.

Романтические тенденции в архитектуре Западной Европы и России. Обращение к национальным традициям, актуализация и переосмысление архитектурных традиций средневековья.

Тема 8. Становление и развитие реализма в искусстве Нового времени.

Динамизм развития промышленности и науки во второй половине 19 века. Рост городов и формирование принципов промышленной архитектуры и машинной эстетики, развитие новых строительных технологий, становление системы массового образования и периодической печати - факторы, обусловившие изменение обыденного сознания. Роль социально-экономических теорий в формировании основных принципов реалистического искусства.

Стиль бидермайер. Деятельность барбизонцев. Их роль в становлении реализма 19 века.

Франция. Теоретическое обоснование принципов реализма как художественного направления. Формирование поэтики обыденного в творчестве художников-реалистов.

Россия. Специфические черты русской реалистической школы.

Деятельность ТПХВ. Переосмысление возможностей традиционных жанров, их новая интерпретация в творчестве передвижников. Роль и место наследия реалистической школы в истории русской художественной культуры.

Тема 9. Импрессионизм.

Франция 60-х - 70-х. 19 века. Движение независимых и формирование основ импрессионизма. Связь импрессионизма с реалистическим искусством: предельное развитие принципов зрительного восприятия. Фиксация мгновения, случайности как идеологическая основа импрессионизма.

Новые принципы композиции: фрагментарность, неожиданные срезы и ракурсы по принципу «стоп-кадра».

Особое внимание к передаче цвета и свето-воздушных эффектов. Проблема пленэра. Этюдность. Ведущая роль пейзажа. Образ человека в импрессионизме. Импрессионистическая интерпретация портрета и жанровых композиций. Связь с классической традицией. Импрессионистические тенденции в скульптуре.

Черты импрессионизма в творчестве русских художников конца 19 – начала 20 веков.

Раздел V Художественная культура XX века

Тема 1. Модернизм в поисках новых форм выразительности. Постимпрессионизм.

Модернизм как условное обозначение периода развития европейской культуры кон.19 - сер. 20-го в.в. Проблема терминологического самоопределения и периодизации.

Специфические черты модернизма в искусстве: радикальные изменения в сфере художественной формы и семантики при сохранении традиций в сфере прагматики. Полистилистика искусства модернизма. Постимпрессионизм, символизм, модерн, экспрессионизм как проявление поисков новых форм выразительности в модернизме.

Постимпрессионизм. Стремление преодолеть эмпиризм и созерцательность импрессионизма. Разнородность творческих устремлений представителей постимпрессионизма как предвестие основных тенденций дальнейшего развития европейского искусства.

Творчество П.Сезанна и поиски объективных закономерностей в изображении реального мира. Синтез нового понимания формы и открытий импрессионистов в области цвета. Особенности композиционных построений. Влияние Сезанна на формирование творческой концепции кубизма.

Живопись Винсента ван Гога. Своеобразие колорита и художественных приемов: создание напряженной выразительности образов в как предвестие экспрессионизма.

Идеализация средневекового искусства и художественного мира архаических культур в творчестве П.Гогена как одно из начальных проявлений процесса формирования символизма.

Системность дивизионизма Сёра - предвестие футуристических экспериментов.

Тема 2. Символизм и модерн

Символизм. Элитарная культура в противостоянии массовой культуре индустриального общества. Осознание амбивалентности религии, искусства, морали и других форм культуры. Критика рационализма, утилитаризма. Обращение к миру архаики в поисках утраченной целостности восприятия действительности. Синтез элементов архаических и теоцентрических моделей культуры на основе мировоззрения рубежа 19-20 веков. Утверждение примата красоты как символа идеальной модели мира. Мистицизм, мифологизация творческого процесса. Символическая интерпретация цвета.

Франция 80-е г.г. 19 в. Возникновение символизма. Манифест «заката» Жака Морёаса (1886). Символический примитивизм в живописи. Символизм в скульптуре как преодоление «земного» косного начала.

Русский символизм. Интуитивное воссоздание истины о человеческой душе. Противопоставление реальности - миру идеальной недостижимой красоты. Русская поэзия и художники эпохи символизма.

Модерн. Мифологизм, новое религиозное сознание и их проявления в искусстве. Искусство как возможность созидания целостной эстетической среды по законам красоты. Диалог-сотрудничество художника и промышленного производства: преодоление унифицированности вещественного мира повседневности.

Англия – родина искусства модерна - «искусства, пригодного к употреблению».

Архитектура модерна. Функционально-конструктивная основа и выявление эстетических возможностей новых материалов и технологий. Интерьеры, мебель, предметы обихода. Живопись модерна и ее концептуальная близость к живописи символизма. Национальные варианты модерна Австрии, Франции, Испании, Бельгии, Скандинавии.

Русский модерн. Архитектурные проекты. Объединение «Мир искусства», Дягилевские «Русские сезоны» и деятельность художников в сфере театра.

Тема 3. Кубизм и экспрессионизм.

Фовизм – первое художественное направление экспрессионистского характера, проявившее себя во Франции в начале XX века. Предельная упрощенность пластического языка, минимализация художественных средств, отказ от сюжетной повествовательности, отказ от открытий художников Возрождения в области композиции, перспективы, светотени. Абсолютизация цветовой гармонии и динамичность рисунка, условность и декоративность.

Немецкий экспрессионизм. Объединение «Мост». Воздействие на художников фовистской живописи. Объединение «Синий всадник». В.Кандинский и декларация независимости от фигуративности в искусстве («светское иконоборчество»).

Кубизм как реакция на предельность натурализма в выражении визуального восприятия в импрессионизме, как закономерный этап развития аналитических

тенденций постимпрессионизма (творчество П.Сезанна). Выявление геометрической структуры объемных форм и интеллектуальная игра построения мысленного образа. Отказ от приоритета визуально-эмпирического опыта, от принципов изобразительного искусства, сформулированных художниками Возрождения.

Воздействие традиций архаического искусства Африки и Океании.

Эволюция кубизма. Аналитический кубизм. Рассечение и конструирование объектов - как изобразительная стратегия. Симультанность. Перекомпоновка пространства и формы. Традиционные жанры живописи (натюрморт, портрет, ню): подражание природе не в повторении созданных ею форм, а в созидательном процессе.

Синтетический кубизм. Поиски «новой эстетической целостности». Разрешение формальных пластических задач – главное содержание художественного творчества. Коллаж как диалог с реальностью. Моделирование внутреннего фрагментированного восприятия урбанистической среды из фрагментов-знаков, «озвучивание» художественной композиции текстовыми вставками.

Скульптура кубизма: геометрический анализ и поиски исходных органических форм.

Структурное мышление в скульптуре кубизма и его созвучие принципам архитектуры.

Тема 4. Авангард: поиски нового центрообразующего объекта культуры

Авангард – альтернативное модернизму обозначение радикальных направлений искусства перв. пол.20-го века. Отличия модернизма и авангарда. Искусство авангарда как возможность созидания новой реальности. Будущее – одна из центральных категорий авангарда. Радикальные изменения в искусстве во всей полноте: в сфере художественной формы, в сфере художественной семантики, в сфере прагматики (взаимодействия со зрителем). Авангардные направления в европейском искусстве: футуризм, супрематизм, конструктивизм, дада, сюрреализм.

Футуризм. Италия. Машина – центральный объект художественного осмысления.

Открытия кубизма и урбанистический динамизм: движение, жизнь формальных элементов картины как основа сюжета. Модификации футуризма в России, США, Франции.

Абстракционизм. Процесс или результат предельного обобщения и упрощения видимой реальности. Разновидности абстрактного искусства: механическая утопия (Франция), прецизионизм (США), неопластицизм (Дания).

Супрематизм: искусство у грани минималистского предела, изобразительная философская система символов пространства и времени.

Конструктивизм (функционализм). Архитектурное направление. Функциональность как основа формально-эстетических решений в проектах конструктивистов. Школа Баухауз в Веймаре. Урбанистическая и дезурбанистическая концепции градостроительства. Проекты Корбюзье как пример воплощения урбанистических идей в градостроительстве. Советские конструктивисты.

Изобразительное искусство и принципы конструктивизма. Переосмысление выразительных возможностей. Использование и развитие фототехнологий.

Социалистический реализм и критика авангарда. Апелляция к классике, утверждение общественно значимого идеала. Идеи жизнестроительства и синтез искусств. Эстетические амбиции соцреализма как тотальный утопический проект.

Тема 5. Фантастическое искусство авангарда. Дада и сюрреализм.

Внутреннее зрение, воображение - основа творчества. Отказ от приоритета внешних впечатлений мира. Субъективная произвольность образов, спонтанность художественного языка. Абсурд. Романтические тенденции искусства «fantasy».

Дада. Ужас и боль, неприятие бойни Первой Мировой войны, нигилистическая протестность и абсурд – концептуальная основа искусства дада. Утверждение ценности детского и архаического творчества. Доверие к собственной фантазии – творческое кредо. Расширение территории искусства, обживание техногенных элементов культуры, введение в творческий обиход новых форм, таких как: объект и реди-мейд.

Сюрреализм. Преемник дадаизма. Художественный эксперимент и исследование разных уровней сознания, обращение к скрытым чувствам и импульсам, иллюзиям сна и бреда. Намеки и символы, неподвластные разумному осмыслению, автоматизм психической активности – источники творческого потенциала сюрреализма. Универсальность и многоаспектность творческой личности, многогранность творческих проявлений, многоплановость творческой деятельности как неотъемлемая часть жизни в искусстве.

Тема 6. Основные тенденции развития искусства второй половины 20-го века

Постмодернизм как исторический период переосмысления позиций модернизма. Восстановление связей с прошлым, возрождение историзма при отсутствии целостного мировоззрения как идеологической почвы творчества. Векторная разнонаправленность развития искусства: сакральное, профанное, массовое, элитарное. Элитарное искусство: обращение к симулякру как протестное обнажение профанного. Массовое искусство: обращение к китчу как территории профанной идеальности. Способы преодоления разнонаправленности. Гибридные стили.

Архитектура. Эклектизм. Актуализация «Нео»: необарокко, неоклассицизм, неоготика и т.п.

Изобразительное искусство. Новая вещественность, неореализм, магический реализм, поп-арт, неоампир, неоготика, ретроспективная утопия.

Интеграция различных языков искусства, эклектика цитирования, энтропия смыслов. Свободная комбинаторика традиционных форм, материалов и сюжетов с инновационными элементами. Техницистские приемы коллажа и клипа.

Поэтика «томительного искания – именно искания, а отнюдь не обладания – нравственной истины».

Тема 7. Художественная культура на рубеже 20 – 21 веков: актуальные формы и технологии

Развитие в XX веке высоких технологий и их воздействие на формирование принципиально новых видов изобразительного искусства: видеоарт, медиа-арт, компьютерные, интерактивные формы и т.д. Проблема их классификации и статуса в теории искусства. Использование и трансформация в них выразительных элементов и формообразующих принципов традиционных видов изобразительного искусства.

Художник XX века – организатор коммуникаций и коммуникативной среды. Акционные формы как динамическая художественно-процессуальная практика, размывающая границы между искусством и жизнью. Виды акционных форм: хеппенинг, перформанс. Хеппенинг (happening – событие, происходящее сейчас) – игровая форма функционирования искусства в пространстве реальной жизни, в которой эмоционально-интеллектуальная реакция зрителя – материал творчества художника. Перформанс (от англ. perform – совершать) – процесс создания самодостаточной временной инореальности, которая документируется художником в виде фотоснимков или видеозаписи.

Новые формы функционирования искусства в XX веке как результат развития информативных систем общества. Инсталляция (от англ. to install – устанавливать), энвайронмент – пространственно-предметные метафоры бытия. Леттристские объекты и квазинаучные тексты как формы преодоления грани между творчеством и его интерпретацией. Незавершенность как принцип существования и функционирования искусства.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в восьмом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы (проверка конспектов источников), письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по темам дисциплины.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004
2. Вдовиченко Е.И. Визуальная культура XX – начала XXI веков. Н.Н., 2007
3. Всеобщая история искусства в шести томах. Ред. Б.В.Веймарна, Ю.Д.Колпинского. М., 1960-1966
4. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство М., 1989
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство М., 2007

6. История русского искусства. Под общей ред. И.Э.Грабаря. Т.Т. 1-3. М., 1953-1955.
7. История искусства. Ред. Н.В.Красникова, А.В. Никольский. М., 2003
8. История зарубежного искусства. Ред. М.Т.Кузьмина, Н.Л.Мальцева. М., 1983
9. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М.,2001
10. Культурология. История мировой культуры. Под ред. А.Н.Марковой. М.,2002
11. Сарабьянов Д.В. История русского искусства к.19 – нач. 20 в.в. М., 2001

б) Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Сокровища русского искусства XI – XVI веков. Л., 1971
2. Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 2004
3. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. М., 1976
4. Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001
5. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. М., 1999
6. Бенуа А.Н. Возникновение «Мира искусства». М., 1998
7. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000
8. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990
9. Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004
10. Вазари Дж. Избранные жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2001
11. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры. М., 2006
12. Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб., 1999
13. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002
14. Виноградова Н.А., Коптерева Т.П., Стародуб Т.Х. Традиционное искусство Востока. М., 1997
15. Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988
16. Вишпер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
17. Вирмо А. и О. Мэтры сюрреализма СПб, 1996
18. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10-ти т.т. СПб, 2004 - 2007
19. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965
20. Воронова О. Искусство скульптуры. М., 1981
21. Герман М. Модернизм. СПб, 2005
22. Гидион З. Пространство, время, архитектура. М., 1984
23. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. М., 2006
24. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. М., 2000
25. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999
26. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998
27. Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.,1992
28. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1961
29. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990
30. Даниэль С. Европейский классицизм. СПб., 2003
31. Деготь Е.Ю. Русское искусство XX века. М., 2000

32. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып.1, 2, 3. М., 1991
33. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Харьков, 2000
34. Зингерман Б.И. Парижская школа. М., 1993
35. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. 1970
36. Импрессионизм (Иллюстрированная энциклопедия) Сост. И.Г.Мосин. СПб., 2004
37. Иттен И. Искусство цвета. М., 2004
38. Кабаков И. О «тотальной» инсталляции. Бонн, 1995
39. Каган М.С. Морфология искусства Л., 1972
40. Каганов Г.З. Петербург в контексте барокко. СПб., 2001
41. Кириченко Е.И. Русский стиль. М., 1997
42. Клодель П. Глаз слушает. М., 2006
43. Кристиан Дж. Символисты и декаденты. М., 2000
44. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000
45. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. М., 1994
46. Либман М.Я. Искусство Германии XV – XVI веков. М., 1964
47. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков. Л., 1981
48. Мартиндейл Э. Готика. М., 2001
49. Мириманов В. Искусство и миф. М., 1997.
50. Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, 1984
51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Сб. ст. Ред. В.В.Ванслова. М., 1980
52. Некрасова М.А. Народное искусство России. М., 1983
53. Пайман А. История русского символизма. М., 1998
54. Поспелов Г.Г. Русское искусство начала XX века. Судьба и облик России. М., 2000
55. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901 – 1945. М., 1991
56. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2002
57. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1999
58. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. М., 1996
59. Рид Г. Краткая история современной живописи. М., 2006
60. Родькин П. Футуризм и современное визуальное искусство. М., 2006
61. Ротенберг Е.И. Искусство Голландии XVII века. М., 1971
62. Синий всадник. Под ред. В.Кандинского и Ф.Марка. М., 1996
63. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
64. Стенли-Бейкер Дж. Искусство Японии. М., 2002
65. Степанов А. Искусство Эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века. СПб, 2003
66. Степанян Н. Искусство России. М., 1999
67. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989
68. Тарабукин Н. Проблема пространства в живописи // Вопросы искусствознания, 1993, №1-4
69. Турова В.В. Что такое гравюра? М., 1963
70. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993
71. Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. М., 1995
72. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995

73. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
74. Фадеева Т. Образ и символ. М., 2004
75. Феррье Ж.-Л. Краткая история живописи. М., 2004
76. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 2004
77. Хилл Я.Б. Импрессионизм. Новые пути в искусстве. М., 1998
78. Холлингсворт Искусство в истории человечества. М., 1989
79. Художественная культура: понятия, термины. Сб. ст. М., 1978
80. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. М., 1995
81. Шуриан В. Фантастическое искусство. М., 2006
82. Штреммель К. Реализм. М., 2006
83. Чубова А.П. Искусство Европы I – IV веков. М., 1970
84. Эко У., Микеле Дж. История красоты. М., 2006
85. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб, 2004
86. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб, 1996.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Цель – знакомство с базовыми педагогическими понятиями, основными педагогическими системами, знакомство с педагогической наукой и методами педагогического исследования.

Задачи:

- ориентирование в области педагогики и углубление представлений о современных особенностях состояния образования;
- формирование целостного представления о факторах развития личности, роли и возможностях воспитания и самовоспитания.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-4 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов; - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями; - основами педагогики и психологии; навыками адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей развития обучаемого.

ПК-6 Способен руководить отдельными этапами (разделами) исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - историю развития и современные проблемы музыкальной звукорежиссуры; - основные закономерности в развитии мировой и отечественной научной мысли в области звукорежиссуры; - структуру и последовательность действий в работе над исследовательским проектом.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы, использовать их для решения поставленных задач исследования; - определять проблему и основные задачи научного исследования, определять ее актуальность и степень изученности.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - проблематикой и методологией избранного профиля научной работы; - навыком систематизации материала по исследованию.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 3-4 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	7	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Функции педагогики, ее предмет и объект

Педагогика как наука о воспитании, обучении, образовании детей и взрослых. Педагогика - самостоятельная наука, имеющая свой объект и предмет изучения. Истоки происхождения «педагогики» и этапы ее развития. Педагогика как наука о воспитании. Предмет и объект педагогики. Основные функции и задачи педагогики. Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. Педагогическая наука и

педагогическая практика. Функции педагогики и их характеристика: общетеоретическая, прогностическая, прикладная (преобразующая).

Тема 2. Состояние современной педагогики

Система педагогических наук. Основные категории педагогики: воспитание в широком и узком социальном значении, воспитание в педагогическом смысле, обучение и образование. Воспитание и самовоспитание. Формирование, развитие и социализация личности. Педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс. Соотношение между педагогическими категориями. Общая педагогика, включающая четыре раздела: общие основы педагогики, теория обучения (дидактика), теория воспитания, управление образовательными системами. Связь педагогики с другими науками.

Тема 3. Научная область педагогики

Категориальный аппарат педагогики. Общие категории (образование, воспитание, обучение, развитие), их обусловленность и специфика. Частные категории педагогики (цель, принципы, содержание, методы, формы). Педагогическая система. Педагогический процесс. Педагогическая концепция.

Тема 4. Личность как объект и субъект образования

Развитие, воспитание и социализация личности. Условия развития личности. Взаимосвязь развития и воспитания обучаемых. Взаимосвязь развития и обучения. Общие принципы воспитания и социализации. Становление личности в процессе социализации. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. Изучение и выявление педагогикой эффективных условий для развития, формирования и социализации личности в процессе обучения и воспитания. Характеристика понятий: человек, личность, индивид, индивидуальность; развитие, формирование, социализация личности.

Тема 5. Факторы, влияющие на формирование личности

Внутренние факторы и их характеристика: активность, порождаемая противоречиями, интересами и другими мотивами. Внешние факторы и их характеристика: среда, воспитание. Характеристика других факторов: социальные факторы (среда и воспитание) и биологические факторы (наследственность). Условия развития личности и их характеристика: деятельность, коллективная деятельность, самовоспитание, общение.

Тема 6. Педагогический процесс как система

Исторические предпосылки научного представления о педагогическом процессе. Понятие о педагогической системе. Виды педагогических систем. Общая характеристика педагогических систем. Сущность педагогического процесса Педагогический процесс как

динамическая педагогическая система Педагогическая задача – основная единица педагогического процесса Педагогический процесс как целостное явление. Понятие целостности педагогического процесса. Основные аспекты целостности педагогического процесса. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. Принципы организации педагогического процесса и принципы управления деятельностью воспитанников.

Тема 7. История и становление системы образования

Система образования — важнейший социальный институт. Характеристика архаичного типа образования в доклассовом обществе. Наличие семейного, государственных, храмовых и др. форм общественного воспитания в рабовладельческом обществе. Развитие системы образования в Средние века. Характер образования в докапиталистическую эпоху. Изменения образования с утверждением крупного машинного производства. Характеристика школьного образования во второй половине XX века. Основные проблемы образования в России XXI в.: проблема эффективности образования, проблема гуманизации и гуманитаризации образования; проблема образования как личностной ценности, проблема стратегической цели образования.

Тема 8. Образование как процесс и результат педагогической деятельности

Образование как процесс и результат. Структурные компоненты педагогической деятельности (цель деятельности, педагог, воспитанник, педагогический факт, содержание деятельности, способы и результат). Успешность и целенаправленный характер педагогической деятельности. Педагогическая профессия. Требования к учителю нормативные и ненормативные (педагогическая культура и ее структура, системные компоненты и показатели уровня сформированности педагогической культуры).

Тема 9. Российские и международные документы по образованию

Документы, подтверждающие право человека на образование: Всеобщая декларация прав человека (ст.13), Конвенция о правах ребенка (ст. 28), Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании». Четыре цели образования из Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века: научить жить вместе, научить приобретать знания, научить работать, научить жить. Тенденции в современном образовании (Всемирная конференция «Наука для XXI века: новые обстоятельства»; доклад Жана Делора «Образование - необходимая утопия»).

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в седьмом семестре на зачете в устной форме. Для контроля знаний студенты в рамках дисциплины пишут реферат на предложенные темы.

Вопросы к зачету.

1. Определения предмета, объекта педагогики.
2. Педагогика как наука и искусство.
3. Диалектика целей воспитания в различные исторические эпохи.
4. Эмпирические и педагогические цели исследования.
5. Категории педагогики.
6. Педагогика в системе наук о человеке.
8. Педагогическая наука и педагогическая практика.
9. Планирование образовательного процесса.
10. Понятие личности, ее формирование и развитие в педагогике.
12. Движущие силы и основные закономерности развития личности
13. Современные концепции воспитания.
14. Влияние деятельности развитие личности.
15. Соотношение понятий: социализация, воспитание и развитие.
16. Соотношений понятий: человек, личность, индивид, индивидуальность.
17. Образование как базовая категория педагогики.
18. Генезис образования как социокультурного явления.
19. Цели и содержание современного образования.
20. Проблема эффективности образования.
21. Проблема оценки результатов образования.
22. Основные направления реформирования современного образования.

Примерные темы рефератов:

1. Самообразование обучаемых по самостоятельной работе по предмету.
2. Организация информационно-образовательной среды на уроке (указывается предмет).
3. Использование игровых технологий на учебном занятии.
4. Использование игровой деятельности в процессе воспитательной работы.
5. Применение учебной дискуссии в образовательном процессе для обучающихся.
6. Проблемное обучение как средство активизации мыслительной деятельности учащихся
7. Современные средства оценивания образовательной деятельности.
8. Диагностическая деятельность педагога в рамках преподавания учебной дисциплины.

9. Педагогическое общение в образовательном процессе.
10. Выявление оптимальных технологий разрешения конфликтов в педагогическом процессе.
11. Социокультурная среда как средство индивидуального развития школьника.
12. Развитие инновационного потенциала учителя образовательной организации.
13. Исследование деятельности инновационных площадок в сфере образования.
14. Особенности использования информационных технологий в образовательном процессе.
15. Использование технологии модульного обучения в образовательном процессе.
16. Использование дистанционного обучения в образовательном.
17. Проектный метод как дидактическое средство развития творческой активности учащихся.
18. Тенденции совершенствования современного урока.
19. Использование элективных курсов в современной системе музыкального образования (на примере учебных дисциплин – по профилю).
20. Использование тренинга как формы интерактивного обучения.
21. Особенности педагогического взаимодействия с одаренными обучающимися.
22. Использование индивидуального образовательного маршрута в работе с обучающимися.
23. Использование театральной педагогики в работе преподавателя.
24. Балансовая педагогика и её функции в современном образовательном пространстве.
25. Специфика инклюзивного обучения в современном образовании.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

7. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717)
8. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики: сборник научных статей / г.к. Ростовская ; науч. ред. А.Я. Селицкий ; сост. А.В. Крылова. - Ростов-на-Дону :

- Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. - 283 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-052-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440900>
9. Николаева Е.В., Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Е.В. Николаева, Э.Б.Абдуллин Санкт-Петербург, Прометей, - 2013 г. - 432 с. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru> (свободный доступ, библиотека ТГПУ).
 10. Психология и педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. М. : Юрайт, 2012. 724 с.
 11. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : допущ. МО РФ / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – М. : Юрайт, 2012. – 671 с.
 12. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459>

б) Дополнительная литература:

21. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Прометей, 2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686>
22. Актуальные проблемы высшего музыкального образования : научно-аналитический, научно-образовательный журнал / ННГК им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2000 - 2016. – 41 выпуск.
23. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология : учебно-методический комплекс дисциплины / Н.А. Бугрова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Кафедра педагогики и психологии, Социально-гуманитарный институт. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - Ч. 1. Музыкальная психология. - 176 с. : ил. - Библ. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398>
24. Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин : межвуз. сборник науч. трудов : вып. 6 / Моск. пед. гос. ун-т (МПГУ), Н.А. Молодова, и др. ; под ред. А.П. Юдина . – М. : Изд-во МПГУ, 2005
25. Вопросы музыкального образования. Из опыта работы Арзамасского музыкального училища. 1962 - 2007 гг. / Арзамасское музыкальное училище, Ю.Ю. Быстрова, Э. Петри, Т. Трактина, О. Шайдуллина, О.

- Тиховидова, и др. . – Арзамас : Арзамаский гос. пед. ин-т (АГПИ), 2003 - 2007 . – 2 вып.
26. Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия : мат-лы Междунар. науч.-практ. конференции : Казань, 26 - 28 ноября 2008 года / Казанская гос. консерватория (академия) им. Н.Жиганова, Олег Вл. Соколов, В.Б. Валькова, Т.Н. Левая, Л.А. Птушко, и др. ; сост. и общ. ред. Л.А. Федотовой . – Казань : Изд-во Казанской гос. консерватории, 2009 . – 523 с.
 27. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316>
 28. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология : полный курс : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471>
 29. Музыкальное образование и наука : сборник статей / Министерство культуры Российской Федерации, ННГК им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - Вып. 1. - 84 с. - ISBN 978-5-9905582-0-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219>
 30. Музыкально-компьютерные технологии в образовании : учеб. пособие : допущ. УМО [...] в кач. учеб. пособия. – СПб. : Союз художников, 2010. – 223 с.
 31. Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии / РАМ им. Гнесиных. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2003 . – 126 с.
 32. Музыкальное образование и наука. Вып. 1 : сб. статей / ННГК им. М.И.Глинки, Е.В. Артемьева, В.А. Ворошилова, А.А. Галкин, Е.А. Сивухина, И.М. Стольников, О.Г. Яриков, И.А. Яшенков, и др. ; редкол. Т.Б. Сиднева, Т.Б. Суханова, Т.Я. Железнова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2014 . – 83 с.
 33. Новые аудиовизуальные технологии : реком. УМО в кач. учеб. пособия для вузов / отв. ред. К. Разлогов. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 482 с.
 34. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов : реком. УМС Краснодарского гос. ун-та культуры и ис-в в кач. учебного пособия / В.И. Петрушин. – М. : Академический проект : Гаудеамус, 2006 . – 489 с.
 35. Проблемы музыкальной педагогики : сб. трудов / МГК им. П.И.Чайковского, А.И. Ямпольский, А.А. Ширинский, Н.Ю. Лусе, А.С. Яковлева, Ю.А. Усов, А.Т. Тевосян, Н.Г. Ивлева ; отв. ред. Мст. Ан. Смирнов ; ред. Л.С. Гинзбург, Н.А. Любомудровой, А.А. Кандинский, Е.К. Кулова, А.М. Меркулов. – М. : Изд-во Московской гос. консерватории (МГК), 1981. – 138 с

36. Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ : сб. трудов Всерос. науч.-практ. конференции : Нижний Новгород, 10 - 14 октября 2014 г. / , ННГК им. М.И.Глинки, Н.А. Молодова, О.А. Красногорова, Т.Б. Суханова, Р.А. Ульянова, Анд. Вл. Куклев, Л.А. Птушко, Н.Б. Грибков, Л.С. Климентова, Н. А. Аверкиева, Т.Е. Щикунова, Т.Б. Сиднева, Е.И. Булычева, Е.В. Артемьева, Н.Б. Долгова, Е.В. Приданова, и др. ; рук. проекта О.А. Красногорова ; ред. Т.Б. Суханова, О.А. Щербатова, А.М. Меркулов, Т.Б. Сиднева, Т.Е. Щикунова, Т.Р. Бочкова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2015. – 467 с.
37. Современное музыкальное образование – 2013 : материалы междунар. научно-практической конференции / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова ; науч. ред. И.Б. Горбунова. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-8064-1948-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428328>
38. Таллибулина, М.Т. Музыкальная одаренность: модель структуры, методы выявления и развития : монография / М.Т. Таллибулина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 310 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 269-285. - ISBN 978-5-4475-8326-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391>
39. Фаттахова, Л.Р. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин : учебное пособие / Л.Р. Фаттахова, Е.Э. Комарова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238162>
40. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования : учебное пособие / Е.Н. Федорович ; под ред. И.Н. Немыкиной. - 3-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348>

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Авторское право

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков по выявлению охраноспособности объектов авторского права из общего массива информационных ресурсов. Кроме того, студенты должны владеть законными способами использования объектов авторских прав и их защиты.

Задачи дисциплины:

- освоение студентами специфического раздела гражданского права, регулирующего отношения исключительных прав на те результаты творческой деятельности, в которой первенствующее значение имеет форма, а не содержание - произведения науки, литературы, искусства, программы ЭВМ;
- получение необходимых знаний и представлений об основных разделах авторского права;
- понимание особенностей мирового и отечественного опыта в области авторского права

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
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; – 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 предвидеть результат

	<p>деятельности и планировать действия для достижения данного результата;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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>ПК-8 Способен осуществлять функции специалиста, менеджера, референта, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) организациях, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правовые отношения сферы искусства и культуры; - принципы делового общения в коллективе: иметь представление о сущности делового общения, его формах и этике. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать реализованные мероприятия, выявляет творческие и технические проблемы звучания, обозначает пути их решения; - соблюдать права всех сторон в рамках творческого сотрудничества. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком организации в сфере искусства и культуры; - нормативно-правовой базой в области культуры и искусства.
<p>ПК-11 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - признаки объектов авторского права; - основные физические и акустические законы, связанные с распространением звука. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять консультирование творческих проектов в области вопросов звукорежиссуры, связанные с основами акустики, математического анализа, физики и электроники; - соблюдать авторские права в своей профессиональной деятельности, предоставлять необходимые сведения и документацию в органы защиты

	авторских прав.
	<i>Владеть:</i>
	- нормами законодательства в области авторского права;
	- навыком анализа звучания с точки зрения акустики и физики звука.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 5 курсе.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. Общие положения авторского права

Тема 1. Авторское право как институт гражданского права.

Понятие, функции и сфера действия авторского права. Принципы авторского права. Учение о природе авторского права. Становление двух основных систем авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав. Становление и развитие российского законодательства в области авторского права. Место авторского права в системе гражданского права.

Европейский опыт совершенствования законодательства об авторском праве и смежных правах в период становления информационного общества.

Тема 2. Источники авторского права.

Система источников авторского права. Современное российское законодательство. Значение введение в действие части четвертой ГК РФ, посвященной регулированию отношений интеллектуальной собственности, в т.ч. авторскому праву. Структура части четвертой ГК РФ. Международные договоры и конвенции. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). Обычай. Судебная и арбитражная практика. Действие нормативных правовых актов в области авторского права во времени, пространстве и по кругу лиц. Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на территории РФ.

Тема 3. Объекты и субъекты авторского права.

Понятие и признаки объектов авторского права: творческий характер произведения, объективная форма и воспроизводимость произведения. Произведения, не охраняемые авторским правом. Виды объектов авторского права: произведения науки, литературы и искусства. Обнародованные и необнародованные произведения. Служебные и неслужебные произведения. Особенность правового положения программ для ЭВМ и баз данных. Субъекты авторского права. Физические лица-субъекты авторского права. Автор произведения. Соавторство. Юридические лица- субъекты авторского права. Наследники и иные правопреемники.

Раздел 2. Авторские права

Тема 4. Понятие и содержание авторских прав.

Понятие и виды авторских прав. Сфера действия авторских прав. Личные неимущественные права авторов. Исключительные (имущественные) права авторов. Основания возникновения авторских прав. Знак охраны авторских прав. Пределы осуществления исключительного права на произведение. Иные права на произведение. Права доступа и следования. Служебное произведение. Свободное использование произведений: основания и виды. Срок действия авторских прав. Порядок свободного использования произведений. Переход произведения в общественное достояние. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.

Тема 5. Права на программы для ЭВМ и базы данных.

Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз данных. Субъекты прав на программы для ЭВМ и базы данных. Содержание прав на программы для ЭВМ и базы данных. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, созданную по договору заказа либо при выполнении работ по договору подрядного типа.

Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.

Раздел 3. Смежные права

Тема 6. Права, смежные с авторскими.

Понятие смежного права. Сфера действия смежных прав. Объекты прав, смежных с авторскими, Субъекты прав, смежных с авторскими: исполнители, производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, изготовители баз данных, публикаторы. Содержание прав, смежных с авторскими. Особенности исключительных прав в зависимости от вида смежного права. Ограничения смежных прав. Сроки действия смежных прав отдельных видов смежных прав.

Раздел 4. Гражданско-правовые формы распоряжения исключительным правом на произведение.

Тема 7. Договоры о передачи исключительного права.

Общие положения о договорной форме введения в торговый оборот объектов авторского права. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Существенные условия договора. Содержание и форма. Особенности договора об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный договор. Существенные условия договора. Виды, содержание и форма. Особые условия издательского лицензионного договора. Договор авторского заказа. Содержание и форма, срок исполнения. Особенности лицензионного договора о предоставлении права использования объекта смежных прав.

Применение к договорам о распоряжении исключительным правом общих положений об обязательствах (ст.307-419 ГК) и о договоре (ст.420-453 ГК). Ничтожность ограничительных условий договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора.

Раздел 5. Коллективное управление авторскими и смежными правами.

Тема 8. Становление и развитие коллективного управления авторскими и смежными правами.

Понятие коллективного управления авторскими и смежными правами. Цели и задачи коллективного управления. Предмет коллективного управления. Этапы эволюции коллективного управления авторскими и смежными правами. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. Порядок создания и функционирования. Некоммерческий характер этих организаций. Коллективное управление авторскими и смежными правами и зарубежом и на международном уровне.

Тема 9. Гражданско-правовые формы коллективного управления авторскими и смежными правами.

Общая характеристика структуры правовых связей между субъектами коллективного управления авторскими и смежными правами. Отношения представительства, обязательственные правоотношения, корпоративные отношения.

Особенности этих отношений в условиях коллективного управления авторскими и смежными правами. Договорные формы отношений правообладателя и организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами в зависимости от характера отношений. Ограничение свободы договоров. Договор о передаче полномочий по управлению правами. Содержание и форма.

Раздел 6. Защита авторских и смежных прав.

Тема 10. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.

Понятие нарушения авторских и смежных прав. Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы. Понятие гражданско-правового способа защиты авторских и смежных прав. Субъекты, обладающие правомочиями на защиту авторских и смежных прав. Формы защиты прав авторов и правообладателей: судебные и несудебные (административно-правовые и самозащита). Исковое

производство как основное средство защиты авторских и смежных прав. Обращение в Конституционный Суд РФ за защитой авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и смежных прав согласно ГК РФ (признание права, восстановления положения существовавшего до нарушения права, возмещение убытков и др). Меры ответственности и меры защиты авторских прав.

Охрана произведений российских авторов и исполнителей за рубежом. Порядок передачи произведений российских авторов и исполнителей для использования за рубежом. Участие РФ в международных соглашениях по охране авторских прав и смежных прав. Российское законодательство и право ВТО. Международная охрана исключительных прав в рамках Европейского союза.

Темы практических и семинарских занятий.

Тема 1. Авторское право как институт гражданского права

Вопросы к теме:

1. Понятие и принципы авторского права
2. Становление двух основных систем авторского права
3. Система международных принципов и норм, регулирующих общепризнанный международный порядок охраны прав авторов и правообладателей

Тема 2. Источники авторского права

Вопросы к теме:

1. Основные положения нового российского законодательства об авторском праве (ч.4 ГК РФ)
2. Законодательство об охране авторских прав в странах Евросоюза
3. Охрана авторских прав в США и Англии
4. Международные конвенции (Бернская, Женевская, Соглашение ТРИПС и др.) об охране авторских прав

Тема 3. Объекты и субъекты авторского права

Вопросы к теме:

1. Понятие и признаки объектов авторского права
2. Виды объектов авторского права
3. Субъекты авторского права и его виды.
4. Субъекты служебных произведений

Тема 4. Понятие и содержание авторских прав

Вопросы к теме:

1. Понятие и виды авторских прав
2. Основания возникновения авторских прав
3. Личные неимущественные права
4. Исключительные (имущественные) права
5. Пределы осуществления исключительного права на произведение
6. Иные права на произведение

Тема 6. Права, смежные с авторскими

Вопросы к теме:

1. Понятие и содержание смежных прав
2. Право на исполнение
3. Право на фонограмму
4. Право организаций эфирного и кабельного вещания
5. Право подготовителя базы данных
6. Право публикатора

Тема 7. Договоры о передаче исключительного права

Вопросы к теме:

1. Понятие распоряжения исключительным правом на произведение (форма и виды распоряжения)
2. Договор на отчуждение исключительного права на произведение (предмет, форма, права и обязанности сторон, ответственность)
3. Лицензионный договор и его виды (предмет, форма, права и обязанности сторон, ответственность)
4. Договор авторского заказа (предмет, форма, права и обязанности сторон, ответственность)

Тема 10. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав

Вопросы к теме:

1. Понятие защиты авторских прав
2. Формы защиты авторских прав
3. Способы защиты авторских прав
4. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в десятом семестре обучающиеся проходят аттестацию по дисциплине. В качестве формы контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы, письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ.
2. Гражданский кодекс РФ, части первая, вторая, третья, четвертая (в ред. 30.12.2008г.)
3. Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах».
4. Закон РФ от 23 сентября 1992г. «О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных»
5. Трудовой кодекс РФ (в ред. 01.10.2007г)
6. Постановление Правительства РФ «О минимальных ставках авторского

вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» от 21 марта 1994 г.

7. Постановление Правительства РФ «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)» от 17 мая 1996г.

Международные конвенции

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886г.(в ред.1971г.)
2. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. (в ред.1971г.) и дополнительные Протоколы к ней.
3. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.1967г.
4. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971г.
5. Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций.
6. Соглашение СНГ о сотрудничестве в области авторского права и смежных прав 1993г.
7. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1994г.(Соглашение ТРИПС).
8. Договор ВОИС по авторскому праву 1996г.
9. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996г.

а) Основная литература:

1. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации/под ред. А.Л.Маковского; вступ. ст. В.Ф.Яковлева. Иссл. центр частн.права.-М.;Статут,2008.
2. МоргуноваЕ.А.Авторское право: учеб.пособие/М.;Норма,2008.
3. Интеллектуальная собственность(Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации):учеб.пособие/под общ.ред.Н.М.Коршунова.-М.:Норма,2008.
4. Бенгли Лайонел, Шерман Брэд. Право интеллектуальной собственности. Авторское право.СПБ.,2004.
5. Дозорцев В.А. Исключительные права. Понятие. Система. Задачи кодификации.М.2003.
6. Бабкин С.А. Исключительные права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и США.М.,2005.
1. 22-а. Калятин В.О. Личные неимущественные права автора объекта интеллектуальной собственности.М.2006.

б) Дополнительная литература

1. Зенин И.А. Авторское право и смежные права//Интеллектуальная собственность и ноу-хау.6-е изд.М.,2007.
2. Липчик Делия. Авторское право и смежные права.М.,2002.
3. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве.М.,1972.

4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2003.
5. Гражданское право: В 4 т. Том 1. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. - 3-е изд., пераб. и допол. - М. Волтерс Клувер, 2004.
6. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. - 4-е изд., перераб. и допол. В 2-х т. - Т. 11. - М.; Междунар. отнош., 2005.
7. Дозорцев В. А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 12.
8. Защита авторских и смежных прав по законодательству России / Под ред. И. В. Савельевой. М., 2002.
9. Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М., 1956.
10. Ларичев В.Д. Трунцевский Ю.В. Защита авторского и смежных прав в аудиовизуальной сфере: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: Научно-практич. пособие. - М.: Дело, 2004.
11. Симкин Л. С. Программы для ЭВМ: правовая охрана (правовые средства против компьютерного пиратства). М., 1998.
12. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1914.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение управленческих ситуаций и способов принятия управленческих решений в организациях (учреждениях) культуры.

Задачей дисциплины является

- ознакомление с историей развития менеджмента, современными тенденциями развития менеджмента;
- формирование у студента представлений о структуре потребления в сфере музыкальной культуры, о потребностях разных социальных и возрастных групп общества;
- знакомство с особенностями деятельности рекламно-информационных агентств, рекламно-информационных служб (отделов) концертных учреждений, образовательных учреждений, средств массовой информации;
- изучение основ производственного менеджмента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<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

	<p>делегировать полномочия членам команды;</p> <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>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</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>ПК-9 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры; - основы менеджмента. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать по итогам отчетного периода работу организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, выявляя комплекс проблем развития

	<p>творческой деятельности и пути их решения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать творческую деятельность организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, определяя основные задачи организации и ответственных за их решение; - определять стратегические цели развития организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами управления организацией; - инструментами анализа деятельности организации и ее внешнего окружения.
<p>ПК-10 Способен осуществлять связь со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений в области искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы работы средств массовой информации; - основные направления культурной политики образовательных организаций и учреждений культуры.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - доводить до представителей средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры достоверную информацию о творческом событии посредством интервью, объявлений, выступлений на круглых столах, участия в выставках и иных мероприятиях, направленных на укрепление культурных связей; - составлять отчеты, о культурном событии как эксперт.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными способами коммуникации с организациями в качестве физического лица или официального представителя - алгоритмом сотрудничества со средствами массовой информации

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 5 курсе.

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

			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	А	-

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение в менеджмент

Сущность менеджмента. Содержание понятия «менеджмент». Менеджмент как самостоятельная область знаний, сочетающая в себе науку, практику и искусство управления.

Основные категории менеджмента: система управления, объект и субъект управления; прямые и обратные связи, внутренняя и внешняя среда системы управления.

Основные закономерности и принципы менеджмента.

Тема 2. История менеджмента

2.1. Эволюция управленческой мысли

Природа управления и исторические тенденции его развития. Этапы развития менеджмента. Роль промышленной революции в развитии теории и практики управления. Предпосылки и источники формирования менеджмента как управления особого рода. Формирование менеджмента как науки, классификация подходов к проблемам управления. Школы управления.

2.2. Школа научного управления (рационалистическая школа)

Ф.Тейлор – основоположник научного управления производством. Основные положения школы. Система научной организации труда, ее цель и пути достижения. Научно обоснованные нормы выработки как важнейший фактор повышения производительности труда. Стимулирующие системы оплаты труда. Концепция «экономического человека» как основа системы Тейлора. Развитие идей Ф.Тейлора в трудах его последователей: Г.Гантта, Ф.Гилбрета, Г.Эмерсона, Г.Форда.

2.3. Классическая (административная) школа управления

А.Файоль – родоначальник классической школы управления. Подходы сторонников школы к проблемам управления организацией.

Основа концепции Файоля в исследованиях процесса управления. Роль администрирования в управлении. Выделение общих и специфических функций в управленческой деятельности. Универсальные принципы управления, сформулированные Файолем.

2.4. Школа психологии и человеческих отношений

Теория человеческого поведения – основа школы психологии и человеческих отношений. Э.Мейо, М.Фоллет, Д.Макгрегор, А.Маслоу – основные представители школы и их роль в возникновении доктрины «человеческих отношений». Бихевиоризм (психология поведения) как новое направление в науке и его значение в формировании нового взгляда на человеческие ресурсы. Содержание и значение Хоторнского эксперимента в формировании основных положений доктрины

«человеческих отношений». Развитие теоретических подходов школы в современных условиях.

2.5. Школа науки управления (количественная школа)

Основные направления школы науки управления. Методологические подходы в исследованиях: системный, процессный, ситуационный. Людвиг фон Берталанфи – основоположник общей теории систем. Содержание системного подхода. Виды систем. Основные элементы социальных систем, взаимосвязи между ними. Организационная система, ее подсистемы и их характеристика.

Процессный подход с позиций школы науки управления. Ситуационный подход, его сущность. Внутренние и внешние переменные, влияющие на организацию, их взаимосвязь. Использование в управлении системного анализа и математических методов.

2.6. Модели менеджмента и их характеристика

Основные факторы, определяющие формирование модели менеджмента: тип собственности, форма государственного устройства, зрелость рыночных отношений, национальные особенности.

2.6.1. Характеристика американской модели менеджмента

Основные исторические предпосылки современного американского менеджмента. Корпорация как основная организационно-правовая форма частного предпринимательства. Стратегическое управление в американских корпорациях и его значение в конкурентной борьбе. Партисипативное управление как способ совершенствования использования человеческого потенциала в организации. Американская практика подбора руководящих кадров. Основная задача американского менеджмента на современном этапе.

2.6.2. Характеристика японской модели менеджмента

Сущность японской модели менеджмента: ориентир на человеческий фактор, групповая сплоченность, традиция подчинения старшему по возрасту.

Система оплаты труда, корпоративный дух фирмы как средство мотивации, система пожизненного найма, продвижение по старшинству, управление качеством, система организации труда. Сравнительный анализ японской и американской моделей менеджмента. «Японизация» в менеджменте американских и западноевропейских фирм.

2.6.3. Характеристика западноевропейской модели менеджмента

Основные принципы концепции государственного регулирования экономики М.Кейнса и ее отражение в моделях «социального рыночного хозяйства» (ФРГ) и «шведской модели социализма».

Основные положения социального рыночного хозяйства Л.Эрхарда. Социальное партнерство как тип отношений между предпринимателями и работниками. Основа шведской модели социализма. Сравнение европейской и американской моделей менеджмента. Особенности развития западноевропейской модели менеджмента на современном этапе.

2.7. Особенности развития менеджмента в России

Развитие теории и практики управления в 20-30-е годы. А.А. Богданов как основоположник всеобщей организационной науки. Механизмы и принципы науки-организации.

Вклад О.А.Ерманского в развитие научной организации труда и создание теории социалистической рационализации.

Совершенствование системы хозяйственного руководства в послевоенный период, усиление командно-административных методов.

Первая реформа системы управления экономикой 1965 г. Изменение системы планируемых показателей, создание фондов экономического стимулирования на предприятиях.

Вторая экономическая реформа 1979 г. Введение новых плановых показателей и нормативов.

Перестройка 1985 г., решение о создании целостной системы управления. Проведение экономических экспериментов по проверке результатов новых методов планирования и управления.

Переход от плановой системы к регулируемому рынку. Формирование рыночного механизма управления. Процесс проведения приватизации и переход к рыночным ценам – основные вехи нового этапа рыночных отношений. Основные результаты рыночной экономики за последнее десятилетие.

Тема 3. Организация как система управления

Сущность организации и ее признаки. Организация как открытая система управления. Внутренняя и внешняя среда организации. Законы организации. Организационная культура.

Организационно-правовые формы предпринимательства. Перспективные направления организаций. Основные свойства организаций будущего. Самообучающаяся и интеллектуальная организация.

Тема 4. Организационная структура управления

Проектирование организационной структуры. Организационные полномочия. Линейные и аппаратные полномочия. Разновидности аппаратных полномочий. Организация взаимоотношений между линейными и аппаратными полномочиями. Типы организационных структур: бюрократический и адаптивный. Линейно-функциональная структура, ее преимущества и недостатки. Дивизиональная структура, ее разновидности, принцип построения.

Матричная и проектная организационные структуры, их преимущества и недостатки.

Формирование корпоративных структур как тенденция развития современной экономики. Организационные структуры предприятий будущего: виртуальные корпорации, многомерные организации и т.д.

Тема 5. Функции менеджмента

Общие функции менеджмента как составные части любого процесса управления: планирование, организация, координация, мотивация, контроль.

5.1. Планирование

Планирование как стадия процесса управления, включающая постановку целей, составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование.

Понятие и виды целей; система целей организации, классификация их по признакам.

Миссия как главная цель организации. Подходы к разработке миссии.

Иерархический характер системы целей: управление по целям.

Прогнозирование как составная часть планирования. Разновидности прогнозов. Необходимость прогнозирования и использование его результатов в составлении планов.

Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. Планирование развития потенциала организации.

Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов. Исходные данные процесса планирования.

Бизнес-план фирмы. Структура и содержание. Организация работы по составлению бизнес-плана.

5.2. Организация

Организация как функция управления, включающая формирование структуры организации, а также создание условий для достижения запланированных целей.

Организация структур в соответствии с изменением внешней и внутренней среды организации.

Создание условий для формирования организационной культуры.

5.3. Координация

Координация как функция управления, обеспечивающая его непрерывность.

Главная задача координации как достижение согласованности в работе всех звеньев организации. Способы осуществления взаимодействия между подсистемами организации, согласованности всех стадий процесса управления.

Коммуникации и информационное обеспечение – основные составляющие процесса координации.

5.4. Мотивация

Мотивация как функция управления, побуждающая работников эффективно трудиться для выполнения поставленных целей. Основные задачи процесса мотивации.

Первоначальные концепции мотивации. Основные направления эволюции современных теорий мотивации. Общие закономерности данного процесса.

Понятийный аппарат теории мотивации: потребности первичные и вторичные, побуждения, цель, деятельность, закон результата, мотивы и их классификация, стимулы, вознаграждения, сила действия мотива.

Понятие о содержательных и процессуальных теориях мотивации.

Содержательные теории мотивации: характеристика современных теорий.

Процессуальные теории мотивации, подход к мотивации в процессуальных теориях.

Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда.

5.5. Контроль

Контроль как функция управления, осуществляющая количественную и качественную оценку работы организации. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный.

Этапы контроля.

Характеристики эффективного контроля.

Тема 6. Методы управления

Понятие, сущность и классификация методов управления. Мотивационная направленность различных методов управления. Влияние материальной, властной и

духовной мотивации на выбор методов управления. Комплексный подход к применению методов управления.

Организационно-распорядительные методы управления. Законодательные и нормативные акты как основа организационно-распорядительных методов управления. Разновидность организационно-распорядительных методов управления. Методы организационно-стабилизирующего воздействия: регламентирование, нормирование и инструктирование. Методы распорядительного воздействия: приказы, распоряжения, резолюции и т.п.

Экономические методы управления, их развитие в условиях перехода к рыночным отношениям.

Применение экономических методов на разных уровнях управления: на уровне государства, предприятия и индивидуума. Основные экономические методы управления: планирование, коммерческий расчет, ценообразование, система материального стимулирования работников и т.д.

Социально-психологические методы управления, их основная цель. Роль социально-психологических служб (специалистов) предприятия в исследовании коллективов и отдельных групп людей на предприятии при формировании персонала, в управлении неформальными группами, для преодоления конфликтных и стрессовых ситуаций и т.п.

Основные социально-психологические исследования: беседа, интервью, тестирование, анкетирование, прямое или косвенное наблюдение, эксперимент, изучение результативности работника и т.п.

Методы управления социальной активностью персонала: моральное стимулирование труда, социальное нормирование, регулирование, активизация социального почина и новаторства, развитие социальных потребностей и интересов, постановка перед коллективом социальных проблем и перспективных целей, планирование социального развития коллектива.

Тема 7. Процесс принятия управленческих решений

Определение понятия «Управленческие решения». Роль решений в процессе управления. Сущность решения и его виды. Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к качеству управленческого решения. Этапы процесса принятия решений. Постановка проблемы (оценка ситуации); подготовка информационного материала; выработка вариантов решения; определение оптимального варианта; формализация управленческого решения; организация выполнения принятого решения (определение сроков и специалистов, ответственных за выполнение решения); контроль руководства за выполнением решения. Анализ результатов по принятым решениям и введение изменений в систему управления на основе этих результатов.

Моделирование в принятии решений. Системный подход и оптимизация управленческих решений. Оптимизация управленческих решений с помощью экономико-математических моделей. Использование методов оптимального программирования, «мозгового штурма», теории игр. Содержание и сфера использования метода экспертных оценок при выборе оптимального управленческого решения.

Тема 8. Групповая динамика. Основные теории лидерства

Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. Развитие неформальных организаций и их характеристики. Управление неформальной организацией. Проблемы, связанные с неформальными организациями. Факторы, влияющие на эффективность работы группы.

Природа лидерства. Общая характеристика теорий лидерства. Подходы к лидерству с позиций личных качеств, поведенческий и ситуационный подходы.

Тема 9. Формы власти и влияния

Содержание понятий «влияние» и «власть». Классификация форм власти влияния.

Власть, основанная на принуждении, ее особенности.

Характеристика власти, основанной на вознаграждении. Формы вознаграждений, используемые руководителем.

Основные черты экспертной власти. Формы монополии на информацию, используемые менеджером для управления персоналом.

Особенности эталонной власти. Понятие о харизме и ее основных формах. Признаки харизматического лидера.

Характеристика законной власти.

Сильные и слабые стороны различных форм власти.

Тема 10. Стили руководства

Менеджер в системе управления. Современные требования к менеджеру. Качества менеджера, проявляемые при управлении. Имидж менеджера. Стили управления и его основы. Авторитарный, демократический и либеральный стили; их различия, преимущества и недостатки, условия использования того или иного стиля руководства.

Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям.

Тема 11. Личность в системе управления

Личность как объект управления. Основные черты, характеризующие личность, и условия их формирования. Психологическая структура личности: направленность, способности, характер.

Социальные основы формирования личности: круг общения, статус и роль, авторитет, уровень притязаний, интересы, ценности и др. Необходимость изучения и понимания основных сторон человеческой личности при руководстве людьми.

Тема 12. Конфликты в управлении

Виды конфликтов: внутренние и внешние; горизонтальные и вертикальные; объективные и субъективные; конструктивные и деструктивные. Причины возникновения конфликтов. Конфликт как процесс и его этапы. Стратегия преодоления конфликта.

Тема 13. Управление изменениями в организации

Природа организационных изменений. Модель плановых организационных изменений. Движущие силы перемен. Необходимость изменений. Сопrotивление изменениям и их причины. Тактика внедрения изменений.

Тема 14. Факторы эффективности менеджмента

Общее понятие об эффективности менеджмента. Основные составляющие оценки эффективности социально-экономических систем: критерии эффективности

хозяйствования, принцип оценки, система показателей, методика расчета эффективности хозяйствования. Признаки эффективного менеджмента. Понятие о социальной эффективности управления организацией и критерии оценки. Экологическая эффективность и ее оценка. Пути повышения эффективности менеджмента организации.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Вопросы для контрольного урока

1. Подходы к определению понятия «менеджмент».
2. Основные категории менеджмента.
3. Основные исторические этапы развития практики менеджмента.
4. Предпосылки формирования менеджмента как науки.
5. Основные положения школы научного управления.
6. Классическая (административная) школа управления, ее основные концепции.
7. Школа психологии и человеческих отношений. Основные положения доктрины «человеческих отношений».
8. Основные направления школы науки управления, ее методологические подходы.
9. Характеристика американской модели менеджмента; основные факторы, определяющие ее формирование. Опыт управления в американских фирмах.
10. Сущность японской модели менеджмента.
11. Западноевропейская модель менеджмента. Основные положения социального рыночного хозяйства.
12. Развитие менеджмента в России. Особенности управления в условиях общественной формы собственности.
13. Формирование рыночного механизма управления в России.
14. Организация как открытая система управления. Законы организации.
15. Организационно-правовые формы предпринимательства.
16. Организация как процесс создания структуры. Полномочия и ответственность.
17. Типы административного аппарата.
18. Линейно-функциональная структура управления, ее преимущества и недостатки.
19. Дивизиональная структура управления, ее преимущества и недостатки.
20. Адаптивные структуры управления.
21. Бюрократический тип структур, его характерные черты.
22. Корпоративная культура.
23. Организационные структуры предприятий будущего: виртуальные корпорации, многомерные организации.
24. Природа и классификация функций менеджмента.
25. Целеполагание в процессе менеджмента. Миссия и ее функции.
26. Иерархия целей. Управление по целям.
27. Прогнозирование как составная часть планирования.
28. Стратегическое планирование, выбор стратегии развития предприятия. Опыт разработки стратегии в зарубежных фирмах.
29. Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов.
30. Организация как функция управления.

31. Координация как функция управления, ее основные задачи.
32. Мотивация как функция управления. Основные задачи процесса мотивации. Проблемы мотивации персонала в России.
33. Основные направления эволюции современных теорий мотивации.
34. Содержательные теории мотивации.
35. Процессуальные теории мотивации.
36. Контроль как функция управления.
37. Виды контроля и характеристики его эффективности.
38. Влияние материальной, властной и духовной мотивации на выбор методов управления; комплексный подход к применению методов управления.
39. Организационно-распорядительные методы управления: характеристика, разновидности.
40. Экономические методы управления: характеристика и особенности.
41. Социально-психологические методы управления и их значение для развития социальной активности персонала и коллектива в целом.
42. Сущность и роль управленческих решений; их классификация; требования к управленческим решениям.
43. Этапы принятия управленческого решения.
44. Моделирование в принятии решений. Типы моделей.
45. Формальные и неформальные группы, их характеристика.
46. Характеристика основных теорий лидерства. Типы лидеров.
47. Формы власти и способы ее реализации; сильные и слабые стороны различных форм власти.
48. Демократический стиль управления, его характеристика.
49. Либеральный стиль управления, его характеристика.
50. Авторитарный стиль управления, его характеристика.
51. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям.
52. Основные составляющие психологической структуры личности: направленность, способности, характер.
53. Социальные основы формирования личности.
54. Личность в системе управления. Основные черты, характеризующие личность.
55. Конфликты в менеджменте; виды конфликтов.
56. Основные причины возникновения конфликтов.
57. Способы преодоления конфликтов.
58. Процесс изменений в организации и управление им.
59. Причины сопротивления персонала организационным изменениям.
60. Самоменеджмент руководителя.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

а) Основная литература:

1. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 382с.
2. Менеджмент: Учеб. пособие/ Под ред. В.В.Лукашевича, Н.И.Астаховой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 255с.
3. Овчинников Г.П. Экономика: Учебник. СПб., 2002.
4. Экономика культуры / Отв. ред. А.Е. Рубинштейн. М., 2005.

б) Дополнительная литература:

1. Культура на перепутье / Под общ. ред. Г.Ю. Сорочкина. М., 1994.
2. Художественная жизнь современного общества. Т. 3. Искусство в контексте социальной экономики / Отв. ред. А.Е. Рубинштейн. СПб., 1998.
3. Костина Е.П. Творческий труд в исполнительских искусствах. Эволюция социально-экономических отношений. М., 1999.
4. Экономические аспекты культурной деятельности. В 3 т. / Под общ. ред. А.Е. Рубинштейна. СПб., 2002.
5. Иванов Г.П., Шустров М.А. Экономика культуры: Учебное пособие для вузов. М.: ОНИТИ-ДАНА, 2001.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Фортепиано

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – развитие художественно-образного мышления и творческих способностей студента для профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- развитие пианистических и исполнительских навыков в объеме, необходимом для будущей практической деятельности студентов;
- развитие чувства стиля, формы, умения раскрыть содержание исполняемых произведений;
- воспитание слухового самоконтроля, формирование гармонического и полифонического слуха;
- становление навыков аккомпанемента, ансамблевой игры, транспонирования, чтения нот с листа, развитие игрового аппарата, умения использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа музыкального произведения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПК-3 Способен к созданию звукового ряда произведения в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональные и этические нормы работы с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями; - технологические и акустические особенности музыкального исполнения на различных инструментах; - особенности акустического сочетания музыкальных инструментов (групп музыкальных инструментов); - особенности взаимодействия музыкальных исполнителей в ансамбле;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - передавать в звуке композиционные особенности музыкального произведения; - передавать через звуковой образ жанровые и стилистические особенности музыкального произведения, особенности исполнительской интерпретации: динамические и тембральные оттенки звучания, композиционное решение (в случае монтажа звукозаписи); - находить решения сочетания музыкальных инструментов для лучшего отображения в конечном звучании; - читать музыкальные штрихи различных инструментов в нотном тексте и при живом восприятии музыкального исполнения
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципами работы в команде, творческом союзе или коллективе; - навыком анализа нотного текста с точки зрения инструментовки, аранжировки и композиции музыкального произведения

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1-4 семестрах.

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

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Программа дисциплины включает три раздела, которые определяют магистральные пути освоения курса:

– *фортепианно-академический* раздел, связанный с традициями классического фортепианного образования и предусматривающий изучение произведений полифонической, крупной и малой форм, благодаря которым приобретаются необходимые пианистические и общемузыкальные навыки;

– *фортепианно-профилирующий* раздел, связанный со специальностью студента и направленный на развитие навыков использования фортепиано в работе по специальности, а также на развитие и совершенствование профессиональных музыкальных способностей (полифонического мышления, чувства ритма и формы). В рамках этого раздела изучаются фортепианные и инструментальные ансамбли, аккомпанементы к вокальным и инструментальным сочинениям, материал для чтения с листа. Освоение этого материала дает возможность расширить музыкальный кругозор студента, углубить его знания по музыкальной литературе, научить исполнительским навыкам ансамблевой игры, аккомпанемента и чтения с листа нотного текста;

– *просветительский* раздел, ориентированный на воспитание умения приобщать к освоенным музыкальным ценностям широкий круг слушателей. Содержание раздела формируется из произведений академического и профилирующего репертуара, который изучается в каждом семестре. Это направление работы синтезирует все получаемые студентом знания и позволяет придать им общественно-полезный характер непосредственно на учебном этапе.

Надо смелее пользоваться возможностью разнообразить репертуар за счет профилирующего раздела, заменяя произведения крупной формы или пьесы на четырехручные переложения квартетов, квинтетов, отрывков из симфоний, опер, балетов и т.п.

Интересно проделать это и по отношению к полифонии, где можно найти как оригинальные произведения в 4 руки или для 2-х фортепиано, так и переложения.

Напомним некоторые из них.

Букстехуде. Органные токкаты № 1 и № 2 в обр. Васильева для 2-х фортепиано.

Гендель. Пассакалия g moll в обр. М. Готлиба для 2-х фортепиано.

Вивальди-Бах. Органный концерт a moll в обр. А. Готлиба для 2-х фортепиано.

Бах-Бузони. Импровизация на тему хорала для 2-х фортепиано.

Бах-Мошелес. 10 прелюдий из ХТК Баха с мелодико-контрапунктическим сопровождением для 2-х фортепиано.

Моцарт. Фуга g moll (K.V. 401) в 4 руки.

Шуберт. Фуга ор. 152 в 4 руки.

Шуман. 6 этюдов в форме канона в обр. Дебюсси для 2-х фортепиано.

Брамс. 11 хоральных прелюдий в обр. В. Стародубровского для 2-х фортепиано.

Серов. Фуга в 4 руки.

Аренский. Каноны ор. 65 в 4 руки.

«Ученый» из сюиты № 2 «Силуэты», ор. 23 для 2-х фортепиано.

Чюрленис. Органные прелюдии в обр. Н. Грибаускаса для 2-х фортепиано.

Сборник русских народных песен в полифонической обработке А. Флярковского в 4 руки.

Делла Джойо. Токката и fuga для 2-х фортепиано.

Денисов Э. Фуга на тему ВАСН из «Дивертисмента в классическом стиле» в 4 руки.

Воспитание тембровой чуткости слуха, столь необходимой звукорежиссерам, требует постоянно включать в профилирующий раздел репертуара ансамбли с различными инструментами для работы над балансом звучности «вживую», а не только за микшерным пультом. Поэтому предлагается каждый семестр привлекать к игре в ансамбле нового инструменталиста:

1-ый семестр - фортепианный ансамбль (в 4 руки или на двух фортепиано);

2-ой семестр - аккомпанемент вокалисту;

3-ий семестр - ансамбль со студентом струнного отделения оркестрового факультета, ансамбль с народными инструментами;

4-ый семестр - ансамбль со студентом кафедры духовых инструментов, ансамбль с ударными инструментами;

Целесообразно нацеливать студентов на обязательное посещение академических выступлений, чтобы пополнить свой музыкальный багаж и обогатить слушательский опыт.

Для этих целей служит и эскизное прохождение в каждом семестре пяти произведений без выучивания их наизусть, но доведенных до наибольшей степени готовности. Преподаватель на свое усмотрение включает в «эскизы» любые произведения от инструктивной литературы до джазовых композиций, от сольных до ансамблевых номеров и аккомпанементов, от «чисто» фортепианных пьес до всевозможных переложений.

Другой очень важный вид работы в классе – это чтение с листа и транспонирование, которые нуждаются в тщательном, индивидуальном подборе материала от простого к сложному.

При чтении с листа различать:

1. чтение с листа знакомой на слух и незнакомой музыки;

2. чтение с предварительной зрительной подготовкой и без нее;

3. чтение в ансамбле без остановок и поправок с преимущественным сохранением метроритмической пульсации и «сольное» – с возможными остановками и поправками.

Для формирования навыка транспонирования предлагается примерная схема его освоения по семестрам:

1. транспонирование на увеличенную приму с мысленным изменением ключевых знаков, но с сохранением нотации;

2. транспонирование на секунду вверх (скрипичный ключ мысленно заменить альтовым, но читать октавой выше написанного; басовый ключ заменить меццо-сопрановым, но читать октавой ниже написанного, все это с изменением ключевых знаков);

на секунду вниз (скрипичный ключ заменяется теноровым, но читается октавой выше, а басовый ключ – альтовым, но читается октавой ниже написанного с изменением ключевых знаков);

3. на терцию вверх (скрипичный ключ заменяется басовым, но читается на две октавы выше, а партия басового ключа мыслится в теноровом; все это с изменением ключевых знаков);

на терцию вниз (скрипичный ключ мысленно заменить сопрановым, а басовый – скрипичным, но читать двумя октавами выше, чем написано; все это с изменением ключевых знаков);

4. на сексту вверх, что фактически закрепляет навык переноса на терцию вниз, но с октавными поправками (скрипичный ключ заменяется сопрановым, но читается на октаву выше написанного, а басовый ключ заменяется скрипичным, но читается октавой ниже написанного; все это с изменением ключевых знаков);

Как видно из вышеприведенной схемы проблема транспонирования сводится к изучению ключей «До», что не исключает использование и метода транспонирования по слуху.

Надо помнить, что развитие всех этих умений возможно на основе знания главных пианистических «формул»: гамм, аккордов, арпеджио во всех тональностях, для повторения которых надо периодически находить время на уроке.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Учебным планом с 1-го по 4-ой семестр у студентов кафедры музыкальной режиссуры предусмотрено проведение двух зачетов. Чтение с листа и транспонирование проверяются в классном порядке в конце каждого семестра.

На контрольный урок выносятся два произведения наизусть (фортепианная пьеса с этюдом – в 1-ом семестре, - с полифонией или крупной формой в 3-ем семестре) и одно произведение по нотам в виде фортепианного ансамбля в 4 руки или на двух фортепиано (в первом семестре), а в третьем семестре студент должен сыграть по нотам разученный заранее аккомпанемент с разными инструментами. Студентам разрешается сдавать аккомпанемент в классном порядке, чтобы не нарушать учебный процесс из-за занятости студентов исполнительских кафедр.

На зачете исполняются три произведения наизусть: полифония, крупная форма и пьеса, аккомпанемент можно сдать заранее в классном порядке

К эффективным способам интенсификации учебного процесса, способствующим проверке приобретенных знаний и навыков, относятся выступления студентов на открытых концертах, академических вечерах, конкурсах, а также их участие в различного рода просветительских программах.

Академический вечер – это публичное выступление в студенческой аудитории, представляющее отдельные произведения из учебного плана; оно практикуется как форма, позволяющая студентам досрочно сдать подготовленные произведения учебного репертуара.

Открытые концерты, организуемые кафедрой, различны по содержанию. Они могут быть связаны с определенной тематикой, посвящены знаменательным событиям в жизни страны, юбилейным датам, представлению совместной работы с другими кафедрами и т.д. Эти концерты проходят в концертном зале и предполагают участие студентов разных специальностей. Произведения, исполненные студентами на этих показах, засчитываются и на сессию не выносятся.

При вынесении итоговой оценки в конце каждого семестра учитываются также выступления студентов на конкурсах, фестивалях музыкально-просветительских программ и т.д. Оценки фиксируются в индивидуальных планах студентов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Алексеев А.Д. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. М.: Классика-XXI, 2013.
2. Глазунова Г. Владение фортепиано – составная часть профессиональной культуры музыканта // Вопросы подготовки музыканта-педагога: Межвуз. сб статей. Вып. 2. Магнитогорск: Изд-во МаГК, 1997. – С.338-347.
3. Грохотов С.В. Как научиться играть на рояле. М.: Классика-XXI, 2005.
4. Зеленкова Е.В. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей. Учебно-методическое пособие по курсу «Фортепиано». Казань, 2008.
5. Лонг М. Фортепиано. М., «Композитор» 2005 г.
6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: планета музыка, 2015.
7. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков. М.: Классика-XXI, 2015.
8. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: учебник для СПО / 2-е изд., испр. И доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016.

б) Дополнительная литература

1. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. М., Музыка, 1969.
2. Бирмак, А. В. О художественной технике пианиста / А.В. Бирмак. М.: Музыка, 1973.
3. Браудо, И.А. Артикуляция (О произношении мелодии) / И.А. Браудо. – Л.: Музыка, 1973.
4. Вицинский, А. В. Процесс работы пианиста - исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ / А.В. Вицинский. –М.: КлассикаXXI, 2003.
5. Голубовская Н. Искусство педализации. 2-е изд. Л.: Музыка, Ленингр. отдние, 1974.

6. Григорьев В. Ю. Вопросы исполнительской формы и пути её реализации / В. Ю. Григорьев // Музыкальное исполнительство и современность: сб. ст. / сост. М.А. Смирнов. – М.: Музыка, 1988. – Вып.1. – С.69-87
7. Корыхалова Н. П. Увидеть в нотном тексте...: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) / Н.П. Корыхалова. – СПб.: Композитор, 2008.
8. Либерман, Е. Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом / Е. Я. Либерман. – М.: Музыка, 1988. – 236 с.
9. Маккинон Л. Игра наизусть. М., Классика-XXI, 2004.
10. Малинковская, А. В. Фортипианно-исполнительское интонирование: Проблемы художественного интонирования на фортепиано и анализ их разработки в методико-теоретической литературе XVI-XX веков: Очерки. М.: Музыка, 1990.
11. Фейнберг, С. Е. Пианизм как искусство / С. Е. Фейнберг. М.: Классика-XXI, 2001.
12. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. М.: Музыка, 1996.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее образовательные программы по курсу фортепиано, должно располагать материально-технической базой, способной обеспечить проведение всех видов учебной работы, предусмотренной учебным планом вуза и отвечающей действующим санитарно-техническим правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации данной образовательной программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- учебные аудитории для индивидуальных занятий;
- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- концертный зал (с роялями, пультами для нот и звукотехническим оборудованием).

Для проведения занятий по предмету «фортепиано» образовательное учреждение укомплектовано роялями. В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта инструментов.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Инструментовка

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

І.Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является освоение инструментовки как конечного результата воплощения композиторского замысла, а также как специфическую композиционную технику, раскрывающую не только архитектонику формы, но и авторскую интерпретацию содержания.

Задачи дисциплины:

- закрепление теоретических знаний студентов, полученные в курсах чтения партитур и инструментоведения;
- приобщение к творческому воплощению текста музыкального произведения, соотнося его звуковысотные, динамические, фактурные и композиционные стороны с определенными свойствами тембров, оркестровых групп и их спецификой;
- освоение закономерности оркестрового мышления и художественно мотивированное назначение многообразных технологических приемов оркестровки;
- изучение фундаментальных закономерностей синтеза и трансформации звучаний.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПК-3 Способен к созданию звукового ряда произведения в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональные и этические нормы работы с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями; - технологические и акустические особенности музыкального исполнения на различных инструментах; - особенности акустического сочетания музыкальных инструментов (групп музыкальных инструментов); - особенности взаимодействия музыкальных исполнителей в ансамбле; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - передавать в звуке композиционные особенности музыкального произведения; - передавать через звуковой образ жанровые и стилистические особенности музыкального произведения, особенности исполнительской интерпретации:

	<p>динамические и тембральные оттенки звучания, композиционное решение (в случае монтажа звукозаписи);</p> <ul style="list-style-type: none"> - находить решения сочетания музыкальных инструментов для лучшего отображения в конечном звучании; - читать музыкальные штрихи различных инструментов в нотном тексте и при живом восприятии музыкального исполнения
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципами работы в команде, творческом союзе или коллективе; - навыком анализа нотного текста с точки зрения инструментовки, аранжировки и композиции музыкального произведения.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 3 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	6	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1 *Введение.*

Оркестр. Принципы оркестрового письма. Основные виды оркестров: симфонический, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый. Их классификации. Группы и семейства. Партитура и ее оформление. Рассадки.

Тема 2 *Группа струнных смычковых инструментов (струнный оркестр).*

Наиболее простые примеры применения группы струнных смычковых инструментов: 4-х-голосное изложение с удвоенным в октаву басом при обычном тесситурном расположении партий. Широкое и тесное расположение голосов.

Инструментовка 2-х – 4-х небольших пьес (Шуман. Альбом для юношества: «Северная песня»; Чайковский. «Детский альбом»: Хорал, «Похороны куклы»).

Более сложные примеры применения группы струнных смычковых инструментов. Случаи нарушения обычного тесситурного расположения партий. Использование двойных нот в типичных фигурах сопровождения: коротких, выдержанных, повторяющихся аккордов и тремоло. 3-х- и 4-х- струнные аккорды как особое средство выразительности. 3-х- и 5-ти- голосное сложение. Общий унисон струнной группы. Pizzicato. Частичная переработка фортепианного оригинала. Инструментовка 3-х – 4-х пьес (Григ. Соч. 38. Вальс; Чайковский. «Детский альбом»: Камаринская; Бетховен. Соната № 7: Менуэт).

Прием *divisi* отдельных партий с целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. Одновременное *divisi* нескольких или всех партий квинтета с различными целями: широкого расположения оркестровой ткани при заполнении всех регистров; достижение прозрачной звучности с исключением части партий; создание многоголосных хоров в различных регистрах. Инструментовка 2-х – 3-х пьес (Прокофьев. «Мимолетности»: № 1, № 3; Дебюсси. «Детский уголок»: «Серенада кукле»).

Особые колористические средства струнного оркестра: сурдины, большое *pizzicato*, *sul ponticello*, *sul tasto*, *col legno*, флажолеты, использование в оркестре солирующих инструментов, перестройка струн. Струнный оркестр в целом. Инструментовка 2 – 3 пьес.

Примерный перечень сочинений для инструментовки:

Бетховен Л. Одиннадцать новых багателей, соч.119, №1;

Бетховен Л. Соната №27, ч.2;

Григ Э. Элегические мелодии, соч.34;

Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано, т.1, №1, №5.

Дебюсси К. «Детский уголок»: «Серенады кукле»;

Лядов А. Пьесы для фортепиано, т.т. 1,2. Прелюдия – пастораль, Прелюдия соч.10 №1;

Моцарт В. Пьесы для фортепиано;

Мясковский Н. Шесть импровизаций, соч. 74, №1;

Прокофьев С. «Легенда». «Мимолетности»;

Равель М. Благородные и сентиментальные вальсы, №2;

Чайковский. «Детский альбом»;

Шостакович Д. 24 прелюдии для фортепиано. №20;

Шуман Р. «Лесные сцены». «Вещая птица». «Детские сцены». «Забавная история».

Примерный перечень партитур для анализа:

Бах И. Бранденбургские концерты № 3, № 6;

Григ Э. «Сюита из времен Гольдберга»;

Лютославский В. Траурная музыка;
 Мясковский Н. Симфонietta ор. 34 (ч. II – вариации);
 Оннегер А. Симфония № 2;
 Стравинский И. «Аполлон Мусагет»;
 Чайковский П. Струнная серенада, Симфония № 4, ч. III, Симфония №6, ч. III.
 Пиковая дама, карт. 4;
 Шостакович Д. Симфония № 11, ч. I. Симфония № 14.

Тема 3. Группа деревянных духовых с присоединением валторн.

Мелодия в партиях деревянных духовых инструментов, ее ведение в одной и нескольких октавах, аккордовое изложение, унисонные удвоения, смешанные тембры. Гармония у деревянных духовых инструментов. Гармонические голоса и их удвоение; оркестровое голосоведение и его особенности. Условия ровного и слитного звучания аккордов; удвоения; 4-х- и 3-х-звучные аккорды в парном и тройном составах деревянных духовых инструментов; способы соединения инструментов в аккорде – наслоение, перекрещивание и окружение. Многозвучные аккорды в группе деревянных духовых инструментов. Аккордовое tutti деревянных духовых. Фигурации у деревянных духовых инструментов. Типичные фигурационные рисунки. Инструментовка примеров из «Задач по инструментовке» Ракова.

Многозвучные аккорды в группе деревянных духовых инструментов с валторнами. Аккордовые tutti деревянных духовых с валторнами. Инструментовка 4-х – 6-ти пьес (Шуман. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Песня жнецов»; Чайковский. «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков»; Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, ч. II; Григ. Соч. № 43; «Птичка»; Шостакович. Прелюдия к фуге До мажор).

Примерный перечень сочинений для инструментовки:

Бетховен Л. Семь багателлей, соч.33 №1;
 Григ Э. Птичка. Песня сторожа. Народная мелодия. Элегические мелодии, соч. 34, «Рана сердца». Лирические пьесы, тетр.2, соч. 38 №2 «Народный напев»;
 Дюрей Луи. Пьесы для фортепиано: «Утренняя звезда», «Барышня из Сен – Жан – де Люза»;
 Лядов А. Бирюльки: №№1,2,12. Жига соч.№2. Пастораль соч.17 №2;
 Раков Н. Скерцо. Скерцино;
 Свиридов Г. «Альбом для детей»: «Попрыгунья», «Упрямец», «Веселый марш»;
 Шостакович Д. 24 прелюдии №1, №2;
 Шуберт Ф. Скерцо B-dur;
 Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Песня жнецов». 25 пьес соч.68: №№2,4,7,8,9;
 Майкапар С. «Бирюльки»: «Осенью», «Эхо в горах»;
 Шопен Ф. Прелюдия №10;

Шуман Р. «Лесные сцены»: «Вещая птица», «Охотничья песня».

Примерный перечень партитур для анализа:

Бетховен Л. Секстеты ор. 71 и 81 (в);

Брамс И. Симфонии № 3, 4 (медленные части). Концерт для скрипки с оркестром (ч. II);

Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»: Ноктюрн;

Моцарт В. Серенады для духовых (№№ 10, 11, 12);

Римский-Корсаков Н. «Антар» (начало 1 ч.);

Чайковский П. Вступление к опере «Иоланта».

Тема 4. Малый симфонический оркестр с солирующим голосом.

Особенности оркестровой фактуры: полифункциональность, многоэлементность, многоплановость, многотембровость, изменчивость фактуры.

Функциональное деление оркестровой фактуры в музыке гомофонно-гармонического склада; мелодические голоса (главные и побочные) и различные способы их оркестровки; гармоническое сопровождение (простое и комбинированное); басовый голос и особенности его оркестрового изложения.

Темброво-динамическая сторона партитуры. Деление оркестровой ткани при помощи тембра, плотности и динамики. Создание «рельефа» оркестровой ткани (различные планы).

Развитие оркестровой фактуры во времени (оркестровая горизонталь): оркестровка и общая форма музыкального произведения; подчинение развития оркестровой ткани общей логике развития музыки.

Инструментовка 8-ми – 10-ти фортепианных песен или романсов для голоса с оркестром.

Примерный перечень сочинений для инструментовки:

Григ. «Сосна», «Тайная любовь»;

Чайковский. «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой», «Как наладили дурак», «Вечер»;

Шуман. Семь песен ор.90;

Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне», «Здесь хорошо».

Тема 5. Малый симфонический оркестр без солирующего голоса.

Инструментовка 8-ми – 10-ти фортепианных пьес для голоса с оркестром (Шуберт. Соч. 78 Соната Соль мажор: Менуэт; Бетховен. Сонаты № 19, ч. I; № 6, финал; Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна»; Григ. Элегические мелодии, соч.34.; Свиридов. Партита e-moll; Шостакович Д. 24 прелюдии для фортепиано: №20).

Примерный перечень сочинений для инструментовки:

Бетховен Л. Семь багателей №1;

Брамс И. Три интермеццо соч.117 №3;

Гершвин Дж. Три прелюдии №1;

Дебюсси К. Прелюдия «Паруса». Образы, №2. Образы, «Посвящение Рамо»;

Лядов А. Былина «Про старину»;
 Мясковский Н. Шесть импровизаций: «Звоны», «Сумрак»;
 Превэн Андре. В духе блюза;
 Питерсон О. Баллада о Востоке;
 Прокофьев С. Три гавота, №1. Сонатина №1, ч.1;
 Рахманинов С. Романс соч.1 №6;
 Свиридов Г. Партита ми минор, «Интермеццо»;
 Шостакович Д. Три фантастических танца №1,3;
 Шуман Р. Фантастические сцены №№2, 4.

Примерный перечень партитур для анализа:

Бизе Ж. Антракты из оперы «Кармен», «Арлезианка». «Детские игры»;
 Берлиоз Г. Танец сильфов, Скерцо феи Маб (из «Ромео и Джульетты»);
 Бородин А. Симфония № 1 (Анданте и Скерцо);
 Брамс Й. Серенада ор. 16 для малого оркестра (ч. I);
 Глинка М. Вальс-фантазия. «Князь Холмский»;
 Лядов А. 8 русских народных песен. 5 песен для голоса и оркестра. Скорбная песня (ор. 67). «Волшебное озеро»;
 Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» (в редакции Н. Римского-Корсакова);
 Прокофьев С. Классическая симфония. Эпизоды из балета «Ромео и Джульетта» (I и II сюиты). Сюиты из балета «Золушка»;
 Равель М. «Сказки матушки гусыни». Эпизоды из «Испанской рапсодии». «Могила Куперена». Павана;
 Скрябин А. Симфония № 1 (ч. I);
 Чайковский П. Сюиты №№ 1, 3. Симфония № 1 (ч.ч. II и III). Симфония № 2 (ч. II). Симфония № 3 (ч.ч. II и IV).

Тема 6. Большой симфонический оркестр.

Составы большого оркестра: парный, тройной; другие виды, промежуточные между парным и тройным; четверной и усиленный составы. Введение в оркестр добавочных инструментов.

Основные свойства большого 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, возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой звучности; широкие возможности создания сложной и развитой фактуры по вертикали и горизонтали.

Тутти в большом оркестре аккордового склада; мелодико-гармонического склада (при этом различная роль основных инструментальных групп); при наличии контрапункта к основной теме; использованное для создания развитого подвижного фона (его драматургическое и изобразительное значение); в музыке полифонического склада; малое тутти и различные его виды.

Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени в больших формах симфонической музыки. Формообразующее значение оркестровых средств: тематизм и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный и разработочный типы оркестровки; варианты оркестровки. Основные виды оркестрового варьирования. Экономия тембро-динамических средств.

План оркестровки произведений в целом. Понятие о темброво-динамической драматургии. Наиболее общие направления темброво-динамического развития: по волнообразной линии; восходящей, нисходящей; их сочетание. Самостоятельно подготовленные студентом анализы фрагментов из партитур.

Инструментовка 6-ти – 8-ми пьес (в том числе полифонического склада) для парного и тройного составов:

Примерный перечень сочинений для инструментовки:

Брамс И. Три интермеццо соч.117 №3;

Бетховен. Соната №27, ч.2;

Дебюсси. Прелюдии для фортепиано: «Паруса». «Образы», «Посвящение Рамо»;

Мяковский. Шесть импровизаций, соч. 74, №1;

Прокофьев. «Наваждение»;

Равель. Благородные и сентиментальные вальсы, №2.

Шуман. «Лесные сцены». «Вещая птица». «Детские сцены». «Забавная история»;

Бетховен. Семь багателей, соч.33 №1;

Дюрей. Пьесы для фортепиано: «Утренняя звезда», «Барышня из Сен-Жан-де Люза»;

Лядов. Бирюльки: №№1,2,12. Жига соч.№2. Пастораль соч.17 №2;

Свиридов. «Альбом для детей»: «Попрыгунья», «Упрямец», «Веселый марш»;

Шостакович. 24 прелюдии №1, №2;

Шуберт. Скерцо В-dur;

Шуман. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Песня жнецов». 25 пьес соч.68: №№2,4,7,8,9;

Щедрин. Бассо-остинато.

Примерный перечень партитур для анализа:

Бетховен Л. Симфонии №№ 9, 5 (ч. IV). Увертюра «Леонора» № 3 и № 2;

Бородин А. Симфонии №№ 1 – 3. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»;

Брамс Й. Симфонии №№ 1 – 4;

Брукнер А. Симфонии №№ 4, 5;

Вагнер Р. Увертюры к операм «Тангейзер» и «Мейстерзингеры». Вступления к операм «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда». Траурный марш (из оперы «Гибель богов»). «Полет Валькирий»;

Вебер К. Увертюры «Волшебный стрелок», «Эврианта», «Оберон»;

Глазунов А. Симфонии №№ 3 – 6. Балет «Раймонда»;

Глинка М. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Ночь в Мадриде;
 Камаринская. Увертюра к опере «Князь Холмский»;
 Дебюсси К. Симфонические поэмы «Ноктюрны», «Море», «Иберия»;
 Лист Ф. Симфония «Фауст»;
 Малер Г. Симфонии №№ 2, 5, 6;
 Орф К. Кантата «Кармина Бурана»;
 Прокофьев С. Симфонии №№ 5 – 7. Скифская сюита;
 Рахманинов С. Симфонии №№ 1 – 3. Симфонические танцы. Концерты для фортепиано с оркестром . Кантаты «Весна», «Колокола»;
 Равель М. Испанская рапсодия. Болеро. Балет «Дафнис и Хлоя»;
 Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио. Светлый праздник. Шехеразада.
 Сеча при Керженце. Отрывки из опер;
 Стравинский И. Симфония в трех частях. Симфония псалмов. «Петрушка».
 «Весна священная». «Игра в карты»;
 Скрябин А. Симфонии №№ 1 – 3. Поэма экстаза;
 Хачатурян А. Симфонии №№ 1, 2. Сюиты из балетов «Гаяне», «Спартак»;
 Хиндемит П. Симфонии, Концерт для оркестра;
 Чайковский П. Симфонии №№ 1 – 6. «Ромео и Джульетта». Симфония «Манфред». «Франческа да Римини»;
 Шостакович Д. Симфонии №№ 1, 4 – 11;
 Щедрин Р. «Озорные частушки». «Не только любовь» (сюита из оперы).

Тема 7. Оркестр русских народных инструментов.

Баян и гармоники, домры, балалайки, гусли. Диапазоны. Разновидности. Приемы игры. Технические и выразительные возможности. Группы и семейства. Партитура и ее оформление.

Инструментовка 2-х – 3-х симфонических пьес:

Щедрин. «Озорные частушки». «Не только любовь» (сюита из оперы);
 Хачатурян. Симфонии №№ 1, 2. Сюиты из балетов «Гаяне», «Спартак»;
 Римский-Корсаков. Испанское каприччио. «Светлый праздник».
 «Шехеразада». «Сеча при Керженце». Отрывки из опер;
 Прокофьев. Симфонии №№ 5 – 7. Скифская сюита;
 Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». «Ночь в Мадриде».
 Камаринская;
 Бородин. Симфонии №№ 1 – 3. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь».

Тема 8. Эстрадно-джазовый оркестр

2 основных вида: биг-бэнд и симфоджазовый оркестр. Группы и семейства. Партитура и ее оформление. Особая роль ритм-секции. Ударная установка, перкуссия, бас (бас-гитара, контрабас...), фортепиано, гитара, банджо и их оркестровые трактовки.

Инструментовка 2-х – 3-х джазовых стандартов.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачет проводится в конце 6 семестра.

Требования к практическим работам, представленным на зачет:

- А) струнный оркестр – 5 пьес разной степени трудности;
- Б) деревянные духовые без валторн – 4 пьесы 2-х, 3-х частной формы (для квартета, октета и ансамблей с видовыми инструментами); деревянные с валторнами – 1 пьеса.

представление практических работ для малого и большого симфонического оркестра:

- для малого оркестра 2 разнохарактерные пьесы сложной 3-х частной формы;
- для голоса и малого симфонического оркестра - 1 романс с развитой фактурой сопровождения;
- для большого оркестра 1 пьеса крупной формы (часть сонаты, сонатины, рапсодия и т.д.);
- Работа должна быть набрана с помощью компьютерных программ.

Примерный перечень произведений для практических работ по инструментовке

Струнный оркестр

- Бетховен Л. Одиннадцать новых багателлей, соч.119, №1;
- Бетховен Л. Соната №27, ч.2;
- Григ Э. Элегические мелодии, соч.34;
- Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано, т.1, №1, №5.
- Дебюсси К. «Детский уголок»: «Серенады кукле»;
- Лядов А. Пьесы для фортепиано, т.т. 1,2. Прелюдия – пастораль, Прелюдия соч.10 №1;
- Моцарт В. Пьесы для фортепиано;
- Мясковский Н. Шесть импровизаций, соч. 74, №1;
- Прокофьев С. «Легенда». «Мимолетности»;
- Равель М. Благородные и сентиментальные вальсы, №2;
- Чайковский. «Детский альбом»;
- Шостакович Д. 24 прелюдии для фортепиано. №20;
- Шуман Р. «Лесные сцены». «Вещая птица». «Детские сцены». «Забавная история».

Деревянная духовая группа с присоединением валторн

- Бетховен Л. Семь багателлей, соч.33 №1;

Григ Э. Птичка. Песня сторожа. Народная мелодия. Элегические мелодии, соч. 34, «Рана сердца». Лирические пьесы, тетр.2, соч. 38 №2 «Народный напев»;

Дюрей Луи. Пьесы для фортепиано: «Утренняя звезда», «Барышня из Сен – Жан – де Люза»;

Лядов А. Бирюльки: №№1,2,12. Жига соч.№2. Пастораль соч.17 №2;

Раков Н. Скерцо. Скерцино;

Свиридов Г. «Альбом для детей»: «Попрыгунья», «Упрямец», «Веселый марш»;

Шостакович Д. 24 прелюдии №1, №2;

Шуберт Ф. Скерцо В-dur;

Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Песня жнецов». 25 пьес соч.68: №№2,4,7,8,9;

Майкапар С. «Бирюльки»: «Осенью», «Эхо в горах»;

Шопен Ф. Прелюдия №10;

Шуман Р. «Лесные сцены»: «Вещая птица», «Охотничья песня».

Малый симфонический оркестр

Бетховен Л. Семь багателей №1;

Брамс И. Три интермеццо соч.117 №3;

Гершвин Дж. Три прелюдии №1;

Дебюсси К. Прелюдия «Паруса». Образы, №2. Образы, «Посвящение Рамо»;

Лядов А. Былина «Про старину»;

Мясковский Н. Шесть импровизаций: «Звоны», «Сумрак»;

Превэн Андре. В духе блюза;

Питерсон О. Баллада о Востоке;

Прокофьев С. Три гавота, №1. Сонатина №1, ч.1;

Рахманинов С. Романс соч.1 №6;

Свиридов Г. Партита ми минор, «Интермеццо»;

Шостакович Д. Три фантастических танца №1,3;

Шуман Р. Фантастические сцены №№4,2;

Большой симфонический оркестр

Брамс И. Три интермеццо соч.117 №3;

Бетховен. Соната №27, ч.2;

Дебюсси. Прелюдии для фортепиано: «Паруса». «Образы», «Посвящение Рамо»;

Мясковский. Шесть импровизаций, соч. 74, №1;

Прокофьев. «Наваждение»;

Равель. Благородные и сентиментальные вальсы, №2.

Шуман. «Лесные сцены». «Вещая птица». «Детские сцены». «Забавная история»;

Бетховен. Семь багателей, соч.33 №1;

Дюрей. Пьесы для фортепиано: «Утренняя звезда», «Барышня из Сен-Жан-де Люза»;

Лядов. Бирюльки: №№1,2,12. Жига соч.№2. Пастораль соч.17 №2;

Свиридов. «Альбом для детей»: «Попрыгунья», «Упрямец», «Веселый марш»;

Шостакович. 24 прелюдии №1, №2;

Шуберт. Скерцо В-dur;

Шуман. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Песня жнецов». 25 пьес соч.68: №№2,4,7,8,9;

Щедрин. Бассо-остинато.

Примерный перечень партитур для анализа

Струнный оркестр

Бах И. Бранденбургские концерты № 3, № 6;

Григ Э. «Сюита из времен Гольдберга»;

Лютославский В. Траурная музыка;

Мясковский Н. Симфониетта ор. 34 (ч. II – вариации);

Оннегер А. Симфония № 2;

Стравинский И. «Аполлон Мусагет»;

Чайковский П. Струнная серенада, Симфония № 4, ч. III, Симфония №6, ч. III.

Пиковая дама, карт. 4;

Шостакович Д. Симфония № 11, ч. I. Симфония № 14.

Группа деревянных духовых инструментов с присоединением валторны

Бетховен Л. Секстеты ор. 71 и 81 (в);

Брамс И. Симфонии № 3, 4 (медленные части). Концерт для скрипки с оркестром (ч. II);

Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»: Ноктюрн;

Моцарт В. Серенады для духовых (№№ 10, 11, 12);

Римский-Корсаков Н. «Антар» (начало 1 ч.);

Чайковский П. Вступление к опере «Иоланта».

Малый симфонический оркестр

Бизе Ж. Антракты из оперы «Кармен», «Арлезианка». «Детские игры»;

Берлиоз Г. Танец сильфов, Скерцо феи Маб (из «Ромео и Джульетты»);

Бородин А. Симфония № 1 (Анданте и Скерцо);

Брамс Й. Серенада ор. 16 для малого оркестра (ч. I);

Глинка М. Вальс-фантазия. «Князь Холмский»;

Лядов А. 8 русских народных песен. 5 песен для голоса и оркестра. Скорбная песня (ор. 67). «Волшебное озеро»;

Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» (в редакции Н. Римского-Корсакова);

Прокофьев С. Классическая симфония. Эпизоды из балета «Ромео и Джульетта» (I и II сюиты). Сюиты из балета «Золушка»;

Равель М. «Сказки матушки гусыни». Эпизоды из «Испанской рапсодии». «Могила Куперена». Павана;
 Скрябин А. Симфония № 1 (ч. I);
 Чайковский П. Сюиты №№ 1, 3. Симфония № 1 (ч.ч. II и III). Симфония № 2 (ч. II). Симфония № 3 (ч.ч. II и IV).

Целостный анализ партитур произведений для оркестра

Бетховен Л. Симфонии №№ 9, 5 (ч. IV). Увертюра «Леонора» № 3 и № 2;
 Бородин А. Симфонии №№ 1 – 3. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»;
 Брамс Й. Симфонии №№ 1 – 4;
 Брукнер А. Симфонии №№ 4, 5;
 Вагнер Р. Увертюры к операм «Тангейзер» и «Мейстерзингеры». Вступления к операм «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда». Траурный марш (из оперы «Гибель богов»). «Полет Валькирий»;
 Вебер К. Увертюры «Волшебный стрелок», «Эврианта», «Оберон»;
 Глазунов А. Симфонии №№ 3 – 6. Балет «Раймонда»;
 Глинка М. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Ночь в Мадриде;
 Камаринская. Увертюра к опере «Князь Холмский»;
 Дебюсси К. Симфонические поэмы «Ноктюрны», «Море», «Иберия»;
 Лист Ф. Симфония «Фауст»;
 Малер Г. Симфонии №№ 2, 5, 6;
 Орф К. Кантата «Кармина Бурана»;
 Прокофьев С. Симфонии №№ 5 – 7. Скифская сюита;
 Рахманинов С. Симфонии №№ 1 – 3. Симфонические танцы. Концерты для фортепиано с оркестром. Кантаты «Весна», «Колокола»;
 Равель М. Испанская рапсодия. Болеро. Балет «Дафнис и Хлоя»;
 Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио. Светлый праздник. Шехеразада. Сеча при Керженце. Отрывки из опер;
 Стравинский И. Симфония в трех частях. Симфония псалмов. «Петрушка». «Весна священная». «Игра в карты»;
 Скрябин А. Симфонии №№ 1 – 3. Поэма экстаза;
 Хачатурян А. Симфонии №№ 1, 2. Сюиты из балетов «Гаяне», «Спартак»;
 Хиндемит П. Симфонии, Концерт для оркестра;
 Чайковский П. Симфонии №№ 1 – 6. «Ромео и Джульетта». Симфония «Манфред». «Франческа да Римини»;
 Шостакович Д. Симфонии №№ 1, 4 – 11;
 Щедрин Р. «Озорные частушки». «Не только любовь» (сюита из оперы).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Берлиоз Г. Большой трактат об инструментровке. Т.Т. 1-2. М., 1972.
2. Глинка М. Заметки об инструментровке // М.И. Глинка. Т.1. М., 1932.

3. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
4. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М., 1952.
5. Володин А. Электромузыкальные инструменты. М., 1979.
6. Зряковский Н. Общий курс инструментовки. М., 1963.
7. Карс А. История оркестровки. М., 1932.
8. Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.
9. Музыкальные инструменты мира. Иллюстрированная энциклопедия. Минск, 2001.
10. Римский - Корсаков. Основы оркестровки. Т.3 - М., 1959.
11. Рогаль- Левицкий Д. Современный оркестр. Т.Т. 1 - 4. М., 1953- 56.
12. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983

б) Дополнительная литература

1. Аркадьев М. Теория ритма и ее базовые предпосылки // Музыковедение. 2005. №3.
2. Барышев А. Роль оркестровки в музыкальной драматургии «Облаков» из симфонического цикла К.Дебюсси «Ноктюрны» // Вопросы композиции и инструментовки. Н.Новгород, 2003.
3. Белевцов Л. Колокольный звон России // Музыка и время. 2006. №7.
4. Беленов Л. Роль валторны в симфоническом оркестре Равеля // Музыковедение. 2005. №3.
5. Беленов Л. Натуральная валторна: история развития и роль в оркестре // Музыка и время. 2005. №3.
6. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961.
7. Гордиенко О. Пастушеская колотушка // Живая старина. 2002. №3.
8. Горкина А. Колокола и звоны в России // Музыковедение. 2005. №2.
9. Грачев В. «Золотой ход» валторны сквозь призму христианской символики // Музыкальная академия. 2006. №2.
10. Долинская Е. Замечательное слово возвращения музыки (о книге Ю.Фортунатова «Лекции по истории оркестровых стилей» (М., 2004) // Музыковедение. 2006. №2.
11. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. Учебное пособие. М., 2002.
12. Комраков Г. О выразительности оркестрового письма в симфонических сказках А.Лядова «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро» (из опыта практического анализа оркестровых партитур) // Вопросы композиции и инструментовки. Н.Новгород, 2003.
13. Ментюков А., Устинов А., Чельдиев С. Музыка, электроника, интонирование. Новосибирск, 1993.
14. Новиков В. Труба – полноправный сольный инструмент // Культура. 2006. №№ 20-25.
15. Пекарский М. ЛАБ и ВАМ // Музыкальная академия. 2007. №1.

16. Сазонов Б. Оркестр как воплощение эстетики неоклассицизма И. Стравинского в Каприччио для фортепиано с оркестром // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. Вып. 6. Н. Новгород, 2004.
17. Стразов С. Заметки об оркестровой акустике // Вопросы композиции и инструментовки. Н. Новгород, 2003.
18. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. М., 1989.
19. Щербаков Е. Тембровая драматургия в «Новеллете» В. Лютославского // Вопросы композиции и инструментовки. Н. Новгород, 2003.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Основы физики и электроники

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – воспитание специалиста, владеющего основами в области физики и электроники, необходимыми для работы по специальности.

Задачи дисциплины:

- изучение основных законов, описывающих поведение колебательных систем и волновых полей;
- изучение свойств вещества и законов электродинамики, необходимых для понимания принципов работы элементов радиоэлектронной аппаратуры;
- знакомство с основами схемотехники.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</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.

ПК-11 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - признаки объектов авторского права; - основные физические и акустические законы, связанные с распространением звука.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять консультирование творческих проектов в области вопросов звукорежиссуры, связанные с основами акустики, математического анализа, физики и электроники; - соблюдать авторские права в своей профессиональной деятельности, предоставлять необходимые сведения и документацию в органы защиты авторских прав.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - нормами законодательства в области авторского права; - навыком анализа звучания с точки зрения акустики и физики звука.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-2 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	4	5

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение

Предмет современной физики. Методы физического исследования. Идеализация реальных объектов и взаимосвязей между ними. Принципиальная роль физического эксперимента.

Раздел 1. Механика

Тема 2. Динамика материальной точки

Кинематика

Способы описания материальной точки. Системы отсчета. Скорость и ускорение. Вращательное движение, угловая скорость и угловое ускорение.

Законы Ньютона

Первый, второй и третий законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Второй закон Ньютона как физический закон.

Примеры решения динамических задач

Движение материальной точки под действием постоянной силы. Примеры «упругой» силы, гармонический осциллятор. Динамика вращательного движения материальной точки.

Тема 3. Основные теоремы динамики и законы сохранения для системы материальных точек*Импульс системы материальных точек*

Теорема об импульсе системы материальных точек. Теорема о движении центра масс.

Момент импульса и энергетические соотношения для системы материальных точек

Примеры применения законов сохранения соотношения для системы материальных точек

Явление удара (столкновение частиц). Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары двух частиц. Закон Бернулли для стационарного потока идеальной жидкости.

Динамика твердого тела

Кинематические и динамические характеристики твердого тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Момент инерции. Плоское движение твердого тела, понятие мгновенной оси вращения.

Раздел 2. Колебания и волны***Тема 4. Линейные колебательные системы***

Линейные колебательные системы с одной степенью свободы. Свободные колебания гармонического осциллятора. Характеристики затухания. Вынужденные колебания, резонансные кривые. Процессы установления колебаний, условие неискаженного воспроизведения сигналов колебательным контуром. Спектральное разложение, колебательный контур как спектральный прибор. Связанные колебания.

Тема 5. Волновые процессы. Кинематика волн.

Понятие волны. Волновое уравнение. Гармонические волны. Плоские и сферические волны. Распространение сигналов (волновых пакетов). Условие пренебрежения дисперсионным искажением сигналов.

Тема 6. Интерференция синусоидальных волн

Примеры интерференции волн (две плоские волны, две сферические волны). Интерференционные опыты в оптике с раздвоением источников. Интерференция в тонких пластинках. Интерферометры.

Тема 7. Упругие волны

Продольные волны в стержне, вывод волнового уравнения. Энергетические соотношения в упругой волне. Акустические волны в газах и жидкостях. Собственные колебания в ограниченных системах.

Тема 8. Электромагнитные волны. Электромагнитная теория света

Плоские волны. Бегущие и стоячие волны. Поляризация электромагнитных волн. Энергетические соотношения для электромагнитных волн.

Тема 9. Нелинейные волны

Нелинейный осциллятор (генерация гармоник основной частоты). Автоколебательные системы.

Понятие о нелинейных волновых процессах (генерация гармоник, ударные волны, самофокусировка волновых пучков).

Раздел 3. Электричество и магнетизм

Тема 10. Электростатика

Электрическое поле

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Теорема Гаусса (с примерами применения). Теорема о циркуляции вектора E . Потенциал.

Проводники в электростатическом поле

Условие равновесия свободных зарядов в проводнике. Электростатическая экранировка. Конденсаторы.

Энергия электрического поля

Энергия системы точечных зарядов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Плотность энергии поля.

Тема 11. Электрический ток

Стационарный электрический ток

Электрическое поле проводников с током. Закон Ома. ЭДС и падение напряжения. Сложные цепи, правила Кирхгофа.

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Тепловое действие тока.

Тема 12. Магнитное поле

Магнитное поле проводников с током

Закон Био–Савара–Лапласа. Поле движущегося заряда. Магнитный поток. Теорема о циркуляции вектора B .

Действие магнитного поля на проводники с током

Закон Ампера. Пондеромоторное взаимодействие проводников с током.

Тема 13. Электромагнитная индукция

Явление электромагнитной индукции в движущихся и неподвижных проводниках

Закон Фарадея. Принцип действия динамомашин и электромотора.

Самоиндукция и взаимная индукция

Индуктивность. Процессы установления в контуре с индуктивностью. Коэффициент самоиндукции. Трансформатор.

Магнитная энергия

Магнитная энергия одиночного контура и двух связанных контуров. Плотность энергии магнитного поля.

Электромагнитное поле в вакууме

Ток смещения. Система уравнений Максвелла.

Квазистационарные токи

Свойства идеальных элементов. Расчет цепей синусоидального тока методом векторных диаграмм и комплексных амплитуд. Импеданс двухполосников. Работа и мощность.

Тема 14. Электромагнитные поля в веществе

Электрическое поле в диэлектриках

Вектор поляризации. Связанные заряды. Диэлектрическая проницаемость. Вектор электрической индукции. Уравнения электрического поля в диэлектриках.

Магнитное поле в веществе

Вектор намагниченности. Напряженность магнитного поля в среде. Магнитная проницаемость. Энергия магнитного поля в среде. Диа-, пара- и ферромагнетики. Постоянные магниты.

Механизм проводимости некоторых проводников

Классическая электронная теория проводимости металлов. Электрический ток в электролитах, плазме. Полупроводники.

Раздел 4. Оптика

Тема 15. Геометрическая оптика

Отражение и преломление волн на границе двух сред. Закон Снеллиуса. Формулы Френеля. Явление полного (внутреннего) отражения.

Тема 16. Излучение электромагнитных волн. Поле излучения элементарного вибратора. Диаграмма направленности.

Тема 17. Дифракция волн

Принцип Гюйгенса — Френеля. Зоны Френеля, зонная пластинка. Дифракция Френеля на щели и прямоугольном отверстии. Спираль Корню. Предельные случаи дифракции: геометрическая оптика и дифракция Фраунгофера.

Роль дифракционных явлений в оптических приборах. Предельные возможности направленных излучателей, фокусирующих устройств.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в четвертом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы, письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по темам дисциплины, а также дается контрольное письменное задание для решения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Зелексон Л.А. Основы физики для студентов по специальности «Звукорежиссура» в Нижегородской консерватории. — Нижний Новгород:

- НГК им. М.И. Глинки, 2011.
2. http://www.nd.ru/catalog/products/open_phys_2.5
 3. Шалимова К.В. Физика полупроводников. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1983. – 392с.
 4. Электронные приборы. Учебник для вузов. Под ред. Г.Г. Шишкина. - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 489с.
 5. Соболев В.Д. Физические основы электронной техники. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1979. – 448с.
 6. Федотов Я.А. Основы физики полупроводниковых приборов. Учебное пособие для вузов – М.: Советское радио, - 1970. – 592с.
 7. Терехов В.А. Задачник по электронным приборам. – М.: «Энергоатомиздат», - 1983. – 139 с.

б) Дополнительная литература

1. Фридрихов С.А., Мовнин С.Н. Физические основы электронной техники. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1982. – 608с.
2. Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1975. – 296с.
3. Епифанов Г.Н. Физические основы микроэлектроники. Учебное пособие для вузов. – М.: Советское радио, 1971. – 376с.
4. Россато Л. Физическая электроника и микроэлектроника. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.- 352с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Основы звукозаписи литературно-
драматического спектакля

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование всесторонне подготовленного специалиста в области звукорежиссуры, владеющего навыками записи литературно-драматического спектакля, монтажа и создания музыкально-шумового оформления. Воспитание профессиональной эрудиции в сфере радиотеатра, последовательное постижение художественных закономерностей, определяющих идейно-эстетическую основу литературно-драматического произведения на радио.

Задачи дисциплины:

Мотивационные задачи курса: ориентировать студентов на увлеченное постижение основ будущей профессии и неустанное самосовершенствование в творческой деятельности.

Теоретические задачи курса: обзорное знакомство с теорией драмы в объемах, необходимых для режиссерского анализа текста (жанры, структура, действие, конфликт, пространство и время, характеры, текст и подтекст); изучение принципов создания режиссерской экспликации спектакля; представление о жанровых разновидностях аудиоспектаклей и способах адаптации театрального произведения для радиоэфира.

Практические задачи курса: практическое овладение всеми этапами создания радиоспектакля - от выбора и сценарной обработки литературного или драматургического материала до монтажа; осуществление режиссерского замысла – от экспликации и постановки актерских задач до окончательного идейно-эстетического решения; формирование практических навыков в осуществлении монтажа и наложения музыкальных фрагментов и шумов, выявление сущности и значения восприятия литературного текста в сочетании с музыкальным и шумовым оформлением, формирование представления о «монтажном листе» записи, а также разметке наложений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1 Способен применять общие приемы режиссуры при создании различных музыкально-шумовых композиций, в том числе и с использованием	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы режиссуры в аудиопостановках; - формообразующие и стилеобразующие средства создания высокохудожественного

дикторского текста	произведения радиоискусства; - понятие мизансцены; - специфику актерского исполнения; - жанровую палитру текстов, являющихся литературной первоосновой для радиоспектакля.
	<i>Уметь:</i> - проанализировать сценарную первооснову и изложить свой режиссерский замысел в развернутой экспликации; - создавать звуковой образ через организацию во времени музыкальных и шумовых элементов; - осуществлять подбор музыкального, шумового и речевого материала при разработке звукового решения.
	<i>Владеть:</i> - методами анализа литературных текстов, выбранных для радиопостановки; - приемами наложения шумов и музыки на текстовую основу при радиопостановках и работе в театре.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 2 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	3	4

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1. Введение.

Художественное вещание на радио. Радиотеатр в системе аудиокультуры. Слуховая картина.

2. Литературный театр.

Постановочное чтение.

3. Принцип театрализации радиопрограмм.

Радиорассказ. Радиокomпозиция. Радиоспектакль. Радиофильм. Аудиоспектакль

4. Драма как одна из форм театрального мышления.

Пространство и время, драматическое действие, конфликт, персонажи, характеры, сюжет и фабула, тема, идея, сверхзадача, сверхсверхзадача, сценичность и театральность пьесы.

5. Радиолитература.

Слуховая пьеса. Структура радиопьесы.

6. Специфика радиорежиссуры.

Поиски звуковой образной структуры для освоения литературного материала. Формообразующие и стилеобразующие средства радиорежиссуры. Режиссерские эксперименты на радио.

7. Режиссерский замысел звукового оформления

8. Экспликация спектакля.

9. Звук в жизни и в искусстве.

Образность в звуке. Подтекст в звуке. Выразительные возможности шумов. Арсакустика

10. Речь на радио.

Специфика актерской игры на радио. Речевая подача образа. Подтекст.

11. Работа с актерами в процессе подготовки радиоспектакля

12. Принципы записи радиоспектакля.

Звуковые планы и звуковая перспектива при записи. Звуковые декорации. Звуковой грим.

13. Драматургия музыкального ряда.

Определение места и роли шумов в сценическом действии. Выбор характера и фактуры шума. Экспликация шумового оформления. Запись и организация шумов к спектаклю

14. Ассоциативный монтаж

15. Театр у микрофона.

16. Адаптация театрального спектакля для радио

Программа курса сочетает лекционные и практические занятия. Теория незамедлительно осваивается вначале посредством игры, моделирующей различные ситуации из профессиональной деятельности звукорежиссера, затем – в результате практической подготовки материала. Каждая тема сопровождается творческим заданием, имеющим практический характер. Каждый студент в течение года выступает не только как создатель звукового концепта, но и как рецензент, оценивающий работу своих коллег. Предполагается просмотр театральных спектаклей, в целях повышения общетеатральной эрудиции, а также прослушивание с последующим обсуждением произведений радиотеатра и литературного театра на радио. Курс предполагает работу в учебных аудиториях; классе, оборудованном системой компьютерного монтажа; в студии и аппаратных радиостанции. В целях реализации компетентного подхода, формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в курсе преподавания дисциплины, предусмотрено широкое использование ролевых игр, практические тренинги, в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой студента, моделирование различных аспектов профессиональной деятельности; защита творческих работ.

Виды самостоятельной работы по дисциплине:

1. Подготовка к практическим занятиям: изучение литературы по каждой теме.
2. Выполнение творческих заданий: создание слуховой картины, звуковых миниатюр, театрализованной рубрики, анализ радио-спектакля, действенный анализ пьесы, сопоставление замысла драматурга с режиссерским замыслом, режиссерские этюды к спектаклю, звуковые этюды, создание экспликации спектакля, создание арт-акустической зарисовки, репетиция с актерами.
3. Выполнение практических работ: запись радио-спектакля, составление музыкально-шумовой партитуры, создание музыкально-шумового оформления и монтаж радио-спектакля, запись и радио-адаптация театрального спектакля.
4. Подготовка к ролевым играм: «Звуковая вселенная», «Невидимый театр», «Режиссер на радио».

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в четвертом семестре обучающиеся сдают экзамен по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы (проверка конспектов источников), письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

Экзамен состоит из теоретических вопросов и защиты практического проекта (радио-спектакля).

Вопросы к экзамену

1. Чем отличается постановочное чтение на радио от литературного спектакля?
2. В чем заключается сходство и различие радиоспектакля и аудиоспектакля?
3. Какой литературный материал может стать основой для радиоспектакля?

4. Что такое радиofilm?
5. Из каких этапов состоит работа над радиоспектаклем?
6. Какие формо- и стилеобразующие средства есть в арсенале радиорежиссера?
7. Что такое экспликация радиоспектакля?
8. В чем специфика арсакустики?
9. Каковы принципы составления музыкально-шумовой партитуры для радиоспектакля?
10. В чем заключается специфика актерской игры в радиоспектакле?
11. Каковы основные принципы записи радиоспектакля?
12. Что такое звуковой грим и звуковые декорации?
13. Как осуществляется запись и подготовка шумов для радиоспектакля?
14. В чем заключается специфика и значение монтажа при создании радиоспектакля?
15. Что значит – адаптировать театральный спектакль для радиоэфира?
16. Приведите пример радиопостановки, являющейся высоким качеством режиссуры, звукозаписи и монтажа.

Практическая работа

Создание литературно-драматического спектакля для радиоэфира.

Защита проекта.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Бернштейн С.И. Язык радио. М., 1977.
2. Вакуров В.О. О языке радио и телепередач. М., 1960.
3. Вепринцев И. Принципы современной звукорежиссуры. Рождение звукового образа. М., 1985.
4. Волков-Ланнит Л. Искусство запечатленного звука. М., 1964.
5. Горчаков Н. М., Работа режиссера над спектаклем, М., «Искусство», 1956.
6. Ефимова НН. Звук в эфире. М., 2005
7. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. М. 1975
8. Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона. М., 1988
9. Марченко Т. Радиотеатр. Страницы истории и некоторые проблемы. М., 1970
10. М., 1970
11. Мастерство режиссера. «ГИТИС», М., 2012
12. Музыря А.А. Искусство слышать мир. М., 1989.
13. Ревенко А.Г. Режиссура радиопостановок. М., 1970.
14. Шверубович В. В., Режиссер и оформление спектакля, М., 1965.

15. Попов В. А., Звуко-шумовое оформление спектакля, М., «Искусство», 1961.
16. Шерель А.А. В студии радиотеатра. М., 1978.
17. Шерель А.А. Рампа у микрофона: Театр и радио: пути взаимного влияния. – М.1985
18. Шерель А. А. Радио на рубеже двух веков. М., 2002.
19. Шерель А.А. Аудиокультура XX века. М., 2004

б) Дополнительная литература:

1. Бродова И. А. Основные принципы театрализации музыки в драматическом спектакле. Киев, 1990.
2. Воскресенская М. Н. Звуковое решение фильма. М., 1978
3. Закревский Ю. Звуковой образ в фильме. М., 1970
4. Попов И. А. Почему «город» пал?: Страницы истории американского радиотеатра. - М., 1984
5. Хангельдиева И. Г. Музыка: театр, кино, телевидение. М., 1991.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Технология концертного звукоусиления

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение технологии концертного звукоусиления через знакомство с техническими средствами звукорежиссуры.

Задачи дисциплины:

- освоение технических средств звукоусиления: коммутация, приборы обработки, анализаторы, акустические системы, микрофоны, системы усиления и др.;
- формирование навыков работы с исполнителями и исполнительскими составами в рамках концертной деятельности;
- осуществление управленческой работы в профессиональном коллективе в процессе организации и проведения мероприятий;
- освоение и сохранение традиций звукорежиссуры при озвучивании музыкальных коллективов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5 Способен организовывать, подготавливать и проводить культурные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы организации культурных мероприятий; - нормативные акты по проведению культурных мероприятий - особенности звукоусиления мероприятий в организациях дополнительного образования
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, организовать, и проводить досуговые концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых; - осуществлять подготовку аудиоматериалов (звукозапись, музыкального-шумовое оформление) и проведения (звукоусиление) культурного мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками культурного мероприятия; - навыком составления плана действий для достижения поставленной цели.
<p>ПК-7 Способен давать экспертное заключение в области музыкальной звукорежиссуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - структуру и содержание экспертного заключения; - методы исследования (анализ с помощью профессионального программного обеспечения, слуховой анализ) фонограммы для составления экспертного заключения.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять экспертную оценку фонограмм; - осуществлять экспертную оценку звучания в концертном звукоусилении.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком формулирования выводов для экспертного заключения; - технологией составления экспертного заключения в области звукорежиссуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	78	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. Семестр 7.

Тема 1. Понятие «живого» звука.

«Живой» звук – предмет работы сценического звукорежиссера. Разновидности концертных и театральных площадок. Задачи концертного звукорежиссера.

Акустические основы звука в закрытом помещении. Оценка акустических свойств помещения и площадки.

Тема 2. Звуковой тракт при концертном звукоусилении. Общий обзор оборудования.

Основные компоненты систем «живого» звука и их взаимосвязь. Вход (микрофоны, распределительные коробки, мультикоры и сценические коммутаторы, цифровые и аналоговые радиомикрофоны, антенные сплиттеры). Управление и маршрутизация (пульт). Обработка (внешние эффекты: компрессоры, эквалайзеры, гейты, ревербераторы). Усиление (усилители). Выход (громкоговорители).

Тема 3. Системы звукоусиления.

Устройство громкоговорителя. Понятие децибела (мощность, напряжение). Технические характеристики систем звукоусиления. Мощность, эффективность, дисперсия и разделение. Разновидности систем звукоусиления. Рупоры прямые и обратные. Фазоинверторы. Системы Band-Pass. Линейные массивы. Способы управления направленностью акустических систем: механическое, электрическое. Звуковые колонны. Клубные системы. In Fill, SideFill, FrontFill. Обзор моделей известных фирм-производителей.

Тема 4. Системы мониторинга. Сценическое оборудование (микрофоны, сплиттеры, субмикшеры).

Задачи мониторинга. Классификация мониторов: напольные, «прострелы» (SideFill), DrumFill, InEar. Акустическое взаимодействие мониторов и микрофонов. Настройка мониторов: мониторинг с основного пульта (ФОН), мониторинг с мониторного пульта (субмикшера), при помощи персональных мониторных пультов. Использование планшетов и телефонов в настройке мониторинга. Профессиональные заболевания слуха.

Тема 5. Усилители.

Разновидности акустических систем: активные и пассивные. Классификация усилителей мощности по классам. Устройство цифровых усилителей. Особенности питания усилителей. Управление усилителями: настройка с панели устройства и удаленно. Сетевые процессоры. Усилители со встроенными процессорами. Согласование усилителей по фазе и времени. Аппаратные и программные способы измерения и настройки. Измерительные микрофоны. Слуховой анализ звуковой картины.

Раздел 2. Семестр 8.

Тема 6. Эффекты и обработка звука

Классификация звуковой обработки: частотная обработка (фильтры, эквалайзер), временная обработка (ревербератор, дилэй), динамическая обработка (компрессор, экспандер, гейт); аппаратная и программная. Маршрутизация обработки: параллельная и последовательная, side-chine. Применение MS в

обработке звука при концертном звукоусилении. Особенности обработки отдельных групп: ударная секция, струнная секция, хоровая секция и другие.

Тема 7. Концертные микшерные пульта.

Концертные цифровые пульта. Аналоговые и цифровые микшерные пульта. Обзор моделей. Структурные схемы. Особенности работы с цифровыми пультами. Сплиттирование. Объединение в сети.

Тема 8. Подготовка к мероприятию. Удаленное управление оборудованием на концертной площадке.

Правила составления райдера для различных мероприятий. Особенности составления райдера в Европе и США. Подготовка сцены для проведения мероприятия. Патчинг цифровых пульта. Удаленная работа с использованием планшетов. Особенности WiFi соединений. Настройка и подготовка снэпшотов и сцен микшерного пульта. Особенности использования внутренней и внешней звуковой обработки. Звукозапись мультитрека по сети с микшерного пульта. Проведение саундчека. Организация кабельей различного назначения по сцене. Функции DI-боксов. Вопросы расстановки микрофонов и мониторов.

Тема 9. Порядок проведения мероприятия с использованием звукоусиления.

Правила командной работы на концерте с использованием звукоусиления. Функции звукорежиссера. Общение звукорежиссера с исполнителями (артистами), продюсером, режиссером. Взаимодействие со художниками по свету. Взаимодействие со съёмочной группой ТВ. Подключение к ПТС. Последовательность работы команды после проведения мероприятия.

Тема 10. Особенности микширования «живого» звука, создание художественного образа.

Особенности создания звукового образа в условиях звукоусиления. Традиции «концертного» звучания различных музыкальных направлений. Использование выразительных средств звукорежиссуры.

Тема 11. Коммутация. Электробезопасность.

Элементы коммутации, используемые в звукоусилительной практике. Коммутационные панели. Виртуальная коммутация звуковых устройств. Программное обеспечение. Синхронизация устройств. Правила электробезопасности. Охрана слуха. Аварийное оповещение.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в седьмом и восьмом семестре обучающиеся сдают зачет по дисциплине. В качестве формы межсессионного контроля могут проводиться проверки выполнения самостоятельной работы (проверка конспектов источников), письменный опрос, устный опрос, индивидуальное собеседование.

На зачете проводится собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по темам дисциплины. Также возможно выполнение практического задания по следующим темам:

- 1) Проверка фазирования микрофонов перед записью;
- 2) Произвести переход из балансного соединения в небалансное и наоборот на примере;
- 3) Нарисовать блок-схему большой студии;
- 4) Диаграмма уровней пульта;
- 5) Блок схема split пульта;
- 6) Блок схема inline;
- 7) Продемонстрировать схему постановки мониторов ближнего поля.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
2. Алехин С. «Общие принципы звукоусиления в концертных залах» Звукорежиссер №1-7 1999 г.
3. Бьюик П. Живой звук. РА для концертирующих музыкантов: Пер. с англ. – М.: Шоу-Мастер, 1998. – 178 с.
4. Меерзон Б.Я. «Акустические основы звукорежиссуры. Оборудование студий» Редакция «625» Москва 1996.
5. Сухин Д. «Советы бывалого» Шоу-Мастер №
6. Фрай Д. Микширование живого звука: Пер. с англ. – М.: Редакция «IN/OUT», 1996. – 132 с.
7. том 2 М.В. Анерт, Ф. Стеффен «Техника звукоусиления» М. – 2003 г.
8. 8.2. Дополнительная литература:
9. Козюренко О. «Основы звукорежиссуры в театре» Москва – «Искусство» 1975 г.
10. Маньковский В.С. «Основы звукооператорской работы» Москва – «Искусство» 1985 г.
11. Трахтенберг Л.С. «Мастерство звукооператора» Москва – «Искусство» 1987

б) Дополнительная литература:

1. Маньковский В.С. «Основы звукооператорской работы» Москва – «Искусство» 1985 г.
2. Трахтенберг Л.С. «Мастерство звукооператора» Москва – «Искусство» 1987

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа дисциплины
Мастеринг фонограмм

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – изучение принципов комплексного редактирования аудио для получения конкурентноспособного аудиопродукта.

Задачи дисциплины:

1. мастеринг фонограмм для разных носителей,
2. понимание специфики звучания музыки различных жанров,
3. редактирование музыкальных композиций с использованием различных видов обработки,
4. исследование творческих возможностей редактирования аудиоматериала.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2 Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, готовой к публикации	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге; - алгоритмом применения обработки аудио в мастер-секции микшерного пульта.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	7

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Понятие мастеринга.

Определение и история. Цель и задачи мастеринга. Разновидности. Область применения.

Тема 2. Слухового анализ фонограмм при мастеринге.

Особенности слухового анализа фонограмм при выполнении мастеринга. Знание специфики музыкальных жанров и направлений. Понимание качества аудио продукта для различных областей аудио индустрии. Ощущение динамического и частотного балансов фонограммы. Составление оценочного протокола для работы.

Тема 3. Измерительные приборы, используемые при мастеринге.

Типы анализаторов и измерителей, необходимые для осуществления контроля за различными параметрами сигнала. Программные и аналоговые анализаторы. Настройка измерительных приборов.

Тема 4. Основные этапы работы над фонограммой при мастеринге.

Основные задачи мастеринга. Составление последовательности действий при работе над конкретной задачей. Технические требования к фонограмме для работы в мастеринге.

Тема 5. Оборудование для мастеринга

Системы мониторинга в мастеринге. Особенности звукового тракта. Аналоговое и цифровое оборудование при работе. Разновидности рабочих станций для мастеринга. Специфика устройств частотной и динамической обработки.

Тема 6. Технология мастеринга: последовательность, основные приемы.

Последовательность частотной и динамической обработки при мастеринге. Применение Mid-Side обработки. Мастеринг по стемам.

Тема 7. Мастеринг для различных носителей.

Подготовка фонограммы для издания на CD. Подготовка фонограммы для издания на виниле. Подготовка фонограммы для вещания (радио, телевидение, интернет-трансляции). Подготовка фонограммы для узкой специализации: аудио для торговых и выставочных залов, для прослушивания в автомобиле, для открытых площадок (городские праздники), для спортивных соревнований (спортивная гимнастика, фигурное катание).

Тема 8. Понятие альбома в мастеринге

Создание единого подхода при работе над фонограммами одного альбома. Особенности мастеринга при работе над альбомом. Понимание общей концепции звучания сборника.

Тема 9. Технические требования к готовому аудио продукту

Применение дизеринга. Явление алиазинга. Требования к разрядности и частоте дискретизации готового аудио продукта в различных сферах аудио индустрии.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины включает устные собеседования по темам дисциплины, выполнение практических заданий.

Темы для собеседования

1. Мастеринг: определение, основные этапы;
2. Оборудование для мастеринга: специализация, основные характеристики;
3. Звуковая обработка при мастеринге: разновидности, цели;
4. Частотная обработка при мастеринге, особенности использования (сравнение со сведением);
5. Динамическая обработка при мастеринге: разновидности, особенности использования (сравнение со сведением);
6. Правила использования лимитирования при мастеринге фонограмм;
7. Особенности использования многополосной компрессии при мастеринге фонограмм;
8. Особенности использования динамической эквализации при мастеринге фонограмм;
9. Особенности использования многозонной компрессии при мастеринге фонограмм;
10. Использование MS-технологии при мастеринге фонограмм;
11. Особенности стем-мастеринга;
12. Дизеринг;
13. Правила мастеринга для издания фонограммы на CD;
14. Особенности мастеринга издания фонограммы на виниле;
15. Мастеринг для цифровых платформ;
16. Алиазинг.

Вопросы к экзамену

1. Понятие мастеринга.
2. Цель и задачи мастеринга.
3. Основные исторические этапы мастеринга.
4. Известные представители профессии.
5. Особенности слухового анализа фонограмм при мастеринге.

6. Оборудование для мастеринга.
7. Частотная обработка при мастеринге.
8. Динамическая обработка при мастеринге.
9. Многополосная и многозональная компрессии.
10. Стэм-мастеринг и применение MS обработки.
11. Применение дизеринга при мастеринге.
12. Мастеринг для CD;
13. Мастеринг для винила;
14. Мастеринг для цифровых платформ;
15. Программные и аналоговые анализаторы, виды;
16. Явление алиазинга.
17. Технические требования к готовому аудио продукту

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 1999. — 240 с.
2. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. — Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. — 112 с.
3. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
4. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. — 487 с.
5. Izhaki R. Mixing audio. Concepts, practices and tools. — NY.: Focal Press is imprint of Elsevier, 2009. — 566 p.
6. Gibson D. The Art of mixing. Visual guide to recording, engineering, and production. — 2nd edition. — Cengage Learning, 2005. — 300 p.
7. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. — NY.: Focal Press, 2017. — 256 p.

б) Дополнительная литература

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. — СПб. : Композитор, 2011. — 720 с.
2. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. — М.: Вильямс, 2006. . — 288 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа производственной практики
Практика работы в студии звукозаписи

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи практики
2. Требования к уровню освоения содержания практики
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание практики. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) практики
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

I. Цели и задачи практики

Цель практики состоит в овладении студентами профессиональных практических навыков, необходимых для звукозаписи различных музыкальных коллективов.

Задачи практики:

- освоение мастерства ассистирования при проведении звукозаписи в студии;
- знакомство студента с видами записи в специальной студии;
- освоение навыков работы с многодорожечными и стереопроектами;
- объединение полученных на других дисциплинах знаний и умений для воплощения конкретного проекта;
- обучение основным методам организации работы творческой команды (ассистенты, монтажеры);
- создание продуктов профессиональной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПКО-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - особенности проведения студийной (специально организованной) и концертной звукозаписей; - традиционные и современные приемы сведения звучания; - акустические особенности звукоусиления в залах и на открытом воздухе. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины; - применять знания в области музыкальной акустики при размещении исполнителей в студии и расстановке микрофонов; - использовать различные способы записи

	<p>сольных инструментов, ансамблей и оркестров в зависимости от художественной задачи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять художественные приемы звукорежиссуры при сведении звучания; - создавать индивидуальный образ звучания сольного музыкального инструмента, ансамблей и голоса.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины; - навыком работы в условиях концерта и студии звукозаписи; - навыком звукозаписи музыки различных стилей и эпох; - навыком звукозаписи вокальных сочинений и дикторского голоса.
<p>ПКО -2 Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с многоканальным проектом при сведении; - анализировать звучание фонограммы (при звукоусилении, реставрации) с точки зрения эталонных образцов; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.
<p>ПКО-3</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - нормы безопасности при эксплуатации

<p>Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием</p>	<p>звукотехнического оборудования, условия его корректной работы</p> <ul style="list-style-type: none"> - разновидности звукотехнического оборудования, широко используемые в практике работы звукорежиссера; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - алгоритмом подключения и работы со звукотехническим оборудованием; - навыком решения технических и творческих задач при работе с определенным звукотехническим оборудованием.
<p>ПКО-4 Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровые данных в аудиотехнике; - программное обеспечение для реставрации фонограмм; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным при работе звукорежиссера в условиях студийной и концертной звукозаписи, а также звукоусиления; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи, сведения фонограмм и звукоусиления; - комплексом знаний по реставрации звукового

	материала программным способом.
<p>ПКО-5 Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и приемы монтажа стерео фонограмм и многоканальных музыкальных проектов; - критерии отбора качественных дублей звукозаписи. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом; - отбирать качественные дубли аудиозаписи. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - алгоритмом ведения пометок в нотном тексте и средствами программного обеспечения для оперативного монтажа аудио; - различными приемами монтажа при создании художественного образа звучания.
<p>ПКО-6 Способен давать профессиональную оценку качества фонограмм с музыкально-художественной точки зрения, а также согласно профессиональным протоколам оценки, способен определять на слух технические аспекты звучания фонограмм</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные параметры и характеристики фонограмм; - специфику звучания фонограмм различных периодов развития и становления звукозаписи как искусства. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять технический брак при прослушивании фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений; - выявлять особенности звучания фонограммы, а также характеризовать воздействие динамических, амплитудно-частотных и пространственных характеристик фонограммы на восприятие музыкального произведения; - определять на слух: неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) звучания, локализацию виртуальных источников звука по стереобазе и планам, примерное время и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, изменение тембральных, пространственных и динамических характеристик звучания. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками профессиональной оценки качества звучания; - эстетическим восприятием жанровой и стилистической принадлежности музыки.

ПКО-7 Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - художественно-выразительные средства звукорежиссуры; - особенности использования звукотехнического оборудования и программного обеспечения в творческой работе звукорежиссера
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука); - алгоритмом работы со звукорежиссерскими средствами при создании индивидуальной интерпретации.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 1-5 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324	249	-

IV. Содержание практики.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) практики

Большая часть практики отведена самостоятельной работе студентов. За время, отведенное для практики, студент должен освоить принципы звукозаписи различных музыкальных составов, согласно следующим разделам:

Раздел 1. Звукозапись сольных музыкальных инструментов

Трехпозиционная микрофонная система звукозаписи. Виды звукозаписывающих студий, специализация. Аппаратные средства звукозаписывающих студий. Акустическая обработка студий звукозаписи. Технология звукозаписи каждого музыкального инструмента в зависимости от его акустических особенностей. Порядок работы с исполнителем. Схема подключения звукотехнической аппаратуры в студии звукозаписи. Использование аппаратной звуковой обработки при стереозаписи. Особенности звукозаписи электроакустических музыкальных инструментов.

Раздел 2. Звукозапись дикторского голоса

Традиции звучания дикторского голоса. Проблемы, возникающие при звукозаписи дикторского голоса. Организация мониторинга во время звукозаписи. Организация проекта в программе, с помощью которой осуществляется запись. Монтаж и обработка записанного материала. Особенности работы с исполнителем при отборе дублей.

Раздел 3. Звукозапись академических музыкальных ансамблей

Звукозапись струнных, духовых, народных, вокальных, смешенных ансамблей. Расстановка микрофонов в зависимости от акустических условий музыкальных исполнителей. Различные микрофонные стерео-, сурраунд-системы. Использование акустических звукоизоляционных щитов при студийной звукозаписи.

Раздел 4. Звукозапись неакадемических музыкальных ансамблей

Особенности звукозаписи ансамблей неакадемического направления: джазовые, эстрадные, рок-, поп- ансамбли. Звукозапись наложением. Студийная звукозапись с использованием акустических изоляционных кабин. Организация мониторинга при звукозаписи неакадемических музыкальных ансамблей. Использование динамической и пространственной обработки при звукозаписи.

Раздел 5. Звукозапись хоров

Особенности звукозаписи хоров в зависимости от расположения партий ансамбля. Расстановка микрофонов при звукозаписи хора под аккомпанемент рояля, с использованием фонограммы. Порядок работы с дирижером, исполнителями при осуществлении звукозаписи.

Контактная работа преподавателя со студентами отведена для проведения в студии звукозаписи практических заданий, результаты которых выявляют профессиональные проблемы и их решения.

Практические задания для самостоятельной работы студентов

1. Расчёт и проверка на практике резонансы заданного помещения;
2. Составление схему подключения звукотехнической аппаратуры для звукозаписи в концертных условиях (вокал соло, струнный квартет, рояль,

- джазовое трио);
3. Составление схему подключения звукотехнической аппаратуры для звукозаписи в студии (вокал соло, струнный квартет, рояль, джазовое трио);
 4. Составление микрофонной карты для звукозаписи различных музыкальных составов;
 5. Составление райдера для концертного выступления различных музыкальных составов;
 6. Освоение технологии звукозаписи акустического отклика помещения во время музыкального исполнения;
 7. Освоение трехпозиционной микрофонной системы звукозаписи;
 8. Использование различной характеристики направленности микрофона при звукозаписи вокала, авторской песни (бардовской), струнного квартета, фольклорного ансамбля (в сочетании вокала и музыкальных инструментов);
 9. Освоение технологии звукозаписи музыкального исполнения под фонограмму (сольное и ансамблевое исполнение);
 10. Влияние отражающей акустической поверхности на тембр при звукозаписи музыкального исполнения;
 11. Локализация звуковых виртуальных источников в фонограмме при осуществлении звукозаписи различными микрофонными системами;
 12. Освоение технологии звукозаписи струнного квартета;
 13. Освоение технологии звукозаписи ударной установки;
 14. Применение MS-техники в звукозаписи музыкального исполнения;
 15. Влияние на конечный звуковой результат акустической задержки при многоканальной звукозаписи;
 16. Освоение работы с основными характеристиками микрофона: уровень собственных шумов, чувствительность, характеристика направленности и др.;
 17. Освоение технологии стереозаписи исполнения различных музыкальных ансамблей;
 18. Использование аппаратной динамической обработки (компрессор, гейт) для звукозаписи музыкальных источников (голос, электрогитара);
 19. Использование аппаратной пространственной обработки для звукозаписи различных музыкальных составов;
 20. Составление списка звукотехнической аппаратуры для создания домашней студии звукозаписи.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль за освоением практики ведется в дневнике практики. В конце каждого семестра студент отчитывается по результатам прохождения практики.

В соответствии с учебным планом в восьмом семестре обучающиеся сдают зачет по практике.

Цель зачета – оценить профессиональные навыки студента, проявляющиеся в самом процессе ведения звукозаписи. Поэтому представленная на зачете запись (1-3 звукозаписи), выполненную в рамках практики, рассматривается как творческий проект. Для защиты проекта необходимо предоставить:

- сведенную фонограмму
- микрофонную карту;
- проект в программе, в которой осуществлялось сведение;
- нотный текст с монтажной разметкой или монтажный лист;
- фото материал (при наличии).

Также на зачете проходит собеседование преподавателя (комиссии) с обучающимся по разделам дисциплины.

Вопросы и задания к зачету

1. Представить несколько способов размещения микрофонов для звукозаписи сольного пения, вокального ансамбля, женского/мужского хора, смешанного хора;
2. Представить основные схемы расположения микрофонов при звукозаписи сольного струнного инструмента, струнного квартета;
3. Представить основные схемы расположения микрофонов при звукозаписи ударной установки;
4. Объяснить возможности MS-техники в процессе звукозаписи и сведения;
5. Рассказать о возникновении акустической задержки при многоканальной звукозаписи, объяснить ее негативное влияние при сведении фонограммы;
6. Рассказать об основных характеристиках микрофона: уровень собственных шумов, чувствительность, характеристика направленности и др.;
7. Рассказать о процессе проведения стереозаписи исполнения различных музыкальных ансамблей;
8. Рассказать о настройках аппаратной динамической обработки (компрессор, гейт) для звукозаписи музыкальных источников (голос, электрогитара);
9. Рассказать о настройках аппаратной пространственной обработки для звукозаписи различных музыкальных составов;
10. Перечислить основные аппаратные составляющие студии звукозаписи;
11. Рассказать и привести расчеты резонансов заданного помещения;
12. Пояснить на приведенной схеме подключения все элементы, их роль в процессе звукозаписи;
13. Пояснить на приведенной микрофонной карте все элементы, рассказать о роли каждого в процессе звукозаписи различных музыкальных составов;
14. Рассказать о понятии райдера: цель, основные элементы, правила составления;
15. Рассказать о технологии звукозаписи акустического отклика помещения во время музыкального исполнения;
16. Рассказать о трехпозиционной микрофонной системе звукозаписи;

17. Рассказать, как можно использовать характеристику направленности микрофона при звукозаписи вокала, авторской песни (бардовской), струнного квартета, фольклорного ансамбля (в сочетании вокала и музыкальных инструментов);
18. Рассказать о технологии звукозаписи музыкального исполнения под фонограмму (сольное и ансамблевое исполнение);
19. Рассказать, как отражающая акустическая поверхность влияет на тембр при звукозаписи музыкального исполнения;
20. Объяснить и привести примеры локализации звуковых виртуальных источников в фонограмме при осуществлении звукозаписи различными микрофонными системами;

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) Основная литература:

1. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.
2. Васенина С. А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи: Учебное пособие. – Н. Новгород: Из-во ННГК им. М.И. Глинки, 2012. –52 с.
3. Динов В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре В.Г. Динов. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 488 с.
4. Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. – М: Альтекс-А, 2004. – 195 с.
5. Eargle J. Handbook of Recording Engineering. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
6. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles.: Focal Press, NY, 2017. – 256 p.
7. Williams M. Microphone Arrays for Stereo and Multichannel Sound Recording. – Milano: Editrice Il Rostro, 2004. – 168 p.

б) Дополнительная литература

1. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб., 2006. – 720 с., ил.
2. Садкова О. В. Словарь терминов музыкальной акустики и психоакустики. Н. Новгород, 2012. – 172 с.
3. Радзишевский А. Основы аналогового и цифрового звука. - Вильямс, 2006 г.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики (учебной)
Педагогическая практика

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи практики
2. Требования к уровню освоения содержания практики
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание практики. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) практики
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

I. Цели и задачи практики

Цель практики – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, а также профессионального обучения.

Задачи практики:

- практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики;
- развитие творческих педагогических способностей;
- воспитание любви и заинтересованности к будущей педагогической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПКО-8 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы педагогики применяемые в обучении звукорежиссуре; - основные принципы формирования отечественной и зарубежной педагогики; - различные методы и приемы преподавания; - основы планирования учебного процесса. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и

	дополнительного профессионального образования; – проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке.
	<i>Владеть:</i> - методикой преподавания звукорежиссуры; - навыками воспитательной работы; профессиональной терминологией.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика изучается на 3 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	6	-

IV. Содержание практики.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) практики

Содержание практики зависит от типа и вида работы организации (общеобразовательная школа, дом творчества, музыкальный колледж), с которой образовательной организацией заключается соглашение.

Тема 1. Формы обучения (индивидуальные, групповые, коллективные, парные и др. Типология уроков по дидактическим целям и способу проведения.

Студент посещает занятия с различными формами обучения. После посещения предлагается обсуждение результатов.

Тема 2. Основные педагогические методы и принципы.

Студент посещает занятия, на котором педагог демонстрирует применение одного (или нескольких) педагогического метода, демонстрирует основные педагогические принципы. После посещения предлагается обсуждение результатов.

Тема 3. Современные образовательные технологии и методы. Алгоритмы использования различных педагогических методов.

На занятии студенту демонстрируются возможности современных образовательных технологий. После посещения предлагается обсуждение результатов.

Тема 4. Информационные технологии в обучении: создание презентаций, мультимедийных проектов и др.

Студент посещает занятие, где применяются информационные технологии обучения. После посещения предлагается обсуждение результатов.

Тема 5. Специальные методы музыкального образования и их классификации.

Студент посещает занятия, где демонстрируются преподавание звукорежиссуры по известным методам музыкального образования. После посещения предлагается обсуждение результатов.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Основным «инструментом» в контроле над качеством успеваемости студента по данному виду практики является дневник практики. В нем содержатся все сведения о виде практики, содержании, дате, времени проведения. Ведение дневника курируется преподавателем, а также ответственным по практике.

Все результаты практики должны быть отмечены в дневнике.

Зачет по практике в 6 семестре представляет собой собеседование о результатах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) Основная литература:

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717)
2. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики: сборник научных статей / г.к. Ростовская ; науч. ред. А.Я. Селицкий ; сост. А.В. Крылова. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. - 283 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-052-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440900>

3. Николаева Е.В., Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Е.В. Николаева, Э.Б.Абдуллин Санкт-Петербург, Прометей, - 2013 г. - 432 с. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru> (свободный доступ, библиотека ТГПУ).
4. Психология и педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. М. : Юрайт, 2012. 724 с.
5. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : допущ. МО РФ / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – М. : Юрайт, 2012. – 671 с.
6. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459)

б) Дополнительная литература:

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Прометей, 2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686>
2. Актуальные проблемы высшего музыкального образования : научно-аналитический, научно-образовательный журнал / ННГК им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2000 - 2016. – 41 выпуск.
3. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология : учебно-методический комплекс дисциплины / Н.А. Бугрова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Кафедра педагогики и психологии, Социально-гуманитарный институт. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - Ч. 1. Музыкальная психология. - 176 с. : ил. - Библ. в кн.;То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398>
4. Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин : межвуз. сборник науч. трудов : вып. 6 / Моск. пед. гос. ун-т (МПГУ), Н.А. Молодова, и др. ; под ред. А.П. Юдина . – М. : Изд-во МПГУ, 2005
5. Вопросы музыкального образования. Из опыта работы Арзамасского музыкального училища. 1962 - 2007 гг. / Арзамасское музыкальное училище, Ю.Ю. Быстрова, Э. Петри, Т. Трактина, О. Шайдуллина, О. Тиховидова, и др. . – Арзамас : Арзамасский гос. пед. ин-т (АГПИ), 2003 - 2007 . – 2 вып.
6. Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия : мат-лы Междунар. науч.-практ. конференции : Казань, 26 - 28 ноября 2008 года / Казанская гос. консерватория (академия) им. Н.Жиганова, Олег Вл. Соколов, В.Б. Валькова, Т.Н. Левая, Л.А. Птушко, и

- др. ; сост. и общ. ред. Л.А. Федотовой . – Казань : Изд-во Казанской гос. консерватории, 2009 . – 523 с.
7. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316>
 8. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология : полный курс : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471>
 9. Музыкальное образование и наука : сборник статей / Министерство культуры Российской Федерации, ННГК им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - Вып. 1. - 84 с. - ISBN 978-5-9905582-0-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219>
 10. Музыкально-компьютерные технологии в образовании : учеб. пособие : допущ. УМО [...] в кач. учеб. пособия. – СПб. : Союз художников, 2010. – 223 с.
 11. Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии / РАМ им. Гнесиных. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2003 . – 126 с.
 12. Музыкальное образование и наука. Вып. 1 : сб. статей / ННГК им. М.И.Глинки, Е.В. Артемьева, В.А. Ворошилова, А.А. Галкин, Е.А. Сивухина, И.М. Стольников, О.Г. Яриков, И.А. Яшенков, и др. ; редкол. Т.Б. Сиднева, Т.Б. Суханова, Т.Я. Железнова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2014 . – 83 с.
 13. Новые аудиовизуальные технологии : реком. УМО в кач. учеб. пособия для вузов / отв. ред. К. Разлогов. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 482 с.
 14. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов : реком. УМС Краснодарского гос. ун-та культуры и ис-в в кач. учебного пособия / В.И. Петрушин. – М. : Академический проект : Гаудеамус, 2006 . – 489 с.
 15. Проблемы музыкальной педагогики : сб. трудов / МГК им. П.И.Чайковского, А.И. Ямпольский, А.А. Ширинский, Н.Ю. Лусе, А.С. Яковлева, Ю.А. Усов, А.Т. Тевосян, Н.Г. Ивлева ; отв. ред. Мст. Ан. Смирнов ; ред. Л.С. Гинзбург, Н.А. Любомудровой, А.А. Кандинский, Е.К. Кулова, А.М. Меркулов. – М. : Изд-во Московской гос. консерватории (МГК), 1981. – 138 с
 16. Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ : сб. трудов Всерос. науч.-практ. конференции : Нижний Новгород, 10 - 14 октября 2014 г. / , ННГК им. М.И.Глинки, Н.А. Молодова, О.А. Красногорова, Т.Б. Суханова, Р.А. Ульянова, Анд. Вл. Куклев, Л.А. Птушко, Н.Б. Грибков, Л.С. Климентова, Н. А. Аверкиева, Т.Е. Щикунова, Т.Б. Сиднева, Е.И. Булычева, Е.В. Артемьева, Н.Б. Долгова, Е.В. Приданова, и др. ; рук.

- проекта О.А. Красногорова ; ред. Т.Б. Суханова, О.А. Щербатова, А.М. Меркулов, Т.Б. Сиднева, Т.Е. Щикунова, Т.Р. Бочкова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2015. – 467 с.
17. Современное музыкальное образование – 2013 : материалы междунар. научно-практической конференции / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова ; науч. ред. И.Б. Горбунова. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-8064-1948-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428328>
18. Таллибулина, М.Т. Музыкальная одаренность: модель структуры, методы выявления и развития : монография / М.Т. Таллибулина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 310 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 269-285. - ISBN 978-5-4475-8326-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391>
19. Фаттахова, Л.Р. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин : учебное пособие / Л.Р. Фаттахова, Е.Э. Комарова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238162>
20. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования : учебное пособие / Е.Н. Федорович ; под ред. И.Н. Немыкиной. - 3-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348>

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики (учебной)
Практика ассистирования при концертном
звукоусилении и концертной звукозаписи

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи практики
2. Требования к уровню освоения содержания практики
3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание практики. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) практики
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

I. Цели и задачи практики

Цель практики – подготовка студента к самостоятельной работе в процессе звукозаписи и/или звукоусиления концерта.

Задачи практики:

- практическое освоение принципов работы студента во время проведения концерта;
- освоение студентами грамотного планирования процесса проведения звукоусиления или звукозаписи;
- знакомство студента с видами записи в различных условиях и с использованием специальной аппаратуры;
- освоение навыков работы с многодорожечными и стерео проектами;
- объединение полученных на других дисциплинах знаний и умений для воплощения конкретного проекта.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1 Способен применять общие приемы режиссуры при создании различных музыкально-шумовых композиций, в том числе и с использованием дикторского текста	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы режиссуры в аудиопостановках; - формообразующие и стилеобразующие средства создания высокохудожественного произведения радиоискусства; - понятие мизансцены; - специфику актерского исполнения; - жанровую палитру текстов, являющихся литературной первоосновой для радиоспектакля.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - проанализировать сценарную первооснову и изложить свой режиссерский замысел в развернутой экспликации; - создавать звуковой образ через организацию во времени музыкальных и шумовых элементов; - осуществлять подбор музыкального, шумового и речевого материала при разработке звукового решения.

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами анализа литературных текстов, выбранных для радиопостановки; - приемами наложения шумов и музыки на текстовую основу при радиопостановках и работе в театре.
<p>ПК-2 Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, готовой к публикации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге; - алгоритмом применения обработки аудио в мастер-секции микшерного пульта.
<p>ПК-3 Способен к созданию звукового ряда произведения в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональные и этические нормы работы с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями; - технологические и акустические особенности музыкального исполнения на различных инструментах; - особенности акустического сочетания музыкальных инструментов (групп музыкальных инструментов); - особенности взаимодействия музыкальных исполнителей в ансамбле;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - передавать в звуке композиционные особенности музыкального произведения; - передавать через звуковой образ жанровые и стилистические особенности музыкального произведения, особенности исполнительской интерпретации: динамические и тембральные оттенки звучания, композиционное решение (в случае монтажа звукозаписи); - находить решения сочетания музыкальных инструментов для лучшего отображения в конечном звучании; - читать музыкальные штрихи различных

	инструментов в нотном тексте и при живом восприятии музыкального исполнения
<p>ПК-7 Способен давать экспертное заключение в области музыкальной звукорежиссуры</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципами работы в команде, творческом союзе или коллективе; - навыком анализа нотного текста с точки зрения инструментовки, аранжировки и композиции музыкального произведения; <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - структуру и содержание экспертного заключения; - методы исследования (анализ с помощью профессионального программного обеспечения, слуховой анализ) фонограммы для составления экспертного заключения. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять экспертную оценку фонограмм; - осуществлять экспертную оценку звучания в концертном звукоусилении. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком формулирования выводов для экспертного заключения; - технологией составления экспертного заключения в области звукорежиссуры.
<p>ПК-10 Способен осуществлять связь со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений в области искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы работы средств массовой информации; - основные направления культурной политики образовательных организаций и учреждений культуры. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - доводить до представителей средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры достоверную информацию о творческом событии посредством интервью, объявлений, выступлений на круглых столах, участия в выставках и иных мероприятиях, направленных на укрепление культурных связей; - составлять отчеты, о культурном событии как эксперт. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными способами коммуникации с организациями в качестве физического лица или официального представителя - алгоритмом сотрудничества со средствами

	масоовой информации
ПК-11 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> - признаки объектов авторского права; - основные физические и акустические законы, связанные с распространением звука.
	<i>Уметь:</i> - осуществлять консультирование творческих проектов в области вопросов звукорежиссуры, связанные с основами акустики, математического анализа, физики и электроники; - соблюдать авторские права в своей профессиональной деятельности, предоставлять необходимые сведения и документацию в органы защиты авторских прав.
	<i>Владеть:</i> - нормами законодательства в области авторского права; - навыком анализа звучания с точки зрения акустики и физики звука.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 2-4 курсах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	8	-

IV. Содержание практики.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) практики

Содержание практики зависит от типа и вида работы организации (филармония, концертный зал, театр), с которой образовательной организацией заключается соглашение.

1-2 семестр

Звукозапись и звукоусиление сольных инструментов, речи, сольного пения.

3 семестр

Звукозапись и звукоусиление ансамблей академической музыки

4 семестр

Звукозапись и звукоусиление вокальных ансамблей, хорового пения.

5 семестр

Звукозапись и звукоусиление больших коллективов: симфонических, духовых, народных оркестров.

6 семестр

Звукозапись и звукоусиление джазовых ансамблей, эстрадных оркестров и биг бэндов.

Технология записи синтезированных источников сигнала с использованием компьютерных технологий.

7-8 семестры

Театрально-сценические записи

9 семестр

Записи произведений кантатно-ораториального жанра: опер, мюзиклов, кантат, ораторий.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Основным «инструментом» в контроле над качеством успеваемости студента по данному виду практики является дневник практики. В нем содержатся все сведения о виде практики, содержании, дате, времени проведения и используемой аппаратуре. Ведение дневника курируется преподавателем, а также ответственным по практике.

Все результаты ассистирования должны быть отмечены в дневнике. Все работы сохраняются на информационном носителе, с которого руководитель в любой момент может проконтролировать процесс ведения практики, а также скорректировать индивидуальный план.

Зачет по практике представляет собой защиту индивидуального проекта: рассказывает о ходе проведения звукозаписи или звукоусиления концерта, постановки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) Основная литература:

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 1999. — 240 с.
2. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.
3. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
4. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с.

5. Izhaki R. Mixing audio. Concepts, practices and tools. – NY.: Focal Press is imprint of Elsevier, 2009. – 566 p.
6. Gibson D. The Art of mixing. Visual guide to recording, engineering, and production. – 2nd edition. — Cengage Learning, 2005. — 300 p.
7. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. – NY.: Focal Press, 2017. – 256 p.

б) Дополнительная литература:

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2011. – 720 с.
2. Радзишевский А.Ю. Основы аналогового и цифрового звука. – М.: Вильямс, 2006. . – 288 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа практики (учебной)
Педагогическая практика

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи практики
2. Требования к уровню освоения содержания практики
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание практики. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) практики
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

I. Цели и задачи практики

Цель практики – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, а также профессионального обучения.

Задачи практики:

- практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики;
- развитие творческих педагогических способностей;
- воспитание любви и заинтересованности к будущей педагогической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПК-4 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов; - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; - определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями; - основами педагогики и психологии; - навыками адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося.

<p>ПК-5 Способен организовывать, подготавливать и проводить культурные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы организации культурных мероприятий; - нормативные акты по проведению культурных мероприятий - особенности звукоусиления мероприятий в организациях дополнительного образования
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, организовать, и проводить досуговые концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых; - осуществлять подготовку аудиоматериалов (звукозапись, музыкального-шумовое оформление) и проведения (звукоусиление) культурного мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками культурного мероприятия; - навыком составления плана действий для достижения поставленной цели.
<p>ПК-8 Способен осуществлять функции специалиста, менеджера, референта, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) организациях, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правовые отношения сферы искусства и культуры; - принципы делового общения в коллективе: иметь представление о сущности делового общения, его формах и этике.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать реализованные мероприятия, выявляет творческие и технические проблемы звучания, обозначает пути их решения; - соблюдать права всех сторон в рамках творческого сотрудничества.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком организации в сфере искусства и культуры; - нормативно-правовой базой в области культуры и искусства.

<p>ПК-9 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры; - основы менеджмента.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать по итогам отчетного периода работу организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, выявляя комплекс проблем развития творческой деятельности и пути их решения; - планировать творческую деятельность организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, определяя основные задачи организации и ответственных за их решение; - определять стратегические цели развития организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами управления организацией; - инструментами анализа деятельности организации и ее внешнего окружения.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика изучается на 4 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	8	-

IV. Содержание практики.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) практики

Содержание практики зависит от типа и вида работы организации (общеобразовательная школа, дом творчества, музыкальный колледж), с которой

образовательной организацией заключается соглашение. Отчет одного занятия может содержать несколько тем, если они сочетаются в рамках одного урока.

Тема 1. Формы обучения (индивидуальные, групповые, коллективные, парные и др. Типология уроков по дидактическим целям и способу проведения.

Студент проводит дисциплину профессионального профиля. Строит свой отчет по данной теме.

Тема 2. Основные педагогические методы и принципы.

Студент проводит дисциплину профессионального профиля. Строит свой отчет по данной теме. За время проведения урока студент демонстрирует применение одного (или нескольких) педагогического метода, демонстрирует основные педагогические принципы. После проведения обсуждаются результаты.

Тема 3. Современные образовательные технологии и методы. Алгоритмы использования различных педагогических методов.

Студент проводит дисциплину профессионального профиля. Строит свой отчет по данной теме. На занятии студент демонстрирует возможности современных образовательных технологий. После проведения предлагается обсуждение результатов.

Тема 4. Информационные технологии в обучении: создание презентаций, мультимедийных проектов и др.

Студент проводит дисциплину профессионального профиля. Строит свой отчет по данной теме. Студент демонстрирует применение информационных технологий обучения. После проведения предлагается обсуждение результатов.

Тема 5. Специальные методы музыкального образования и их классификации.

Студент проводит дисциплину профессионального профиля. Строит свой отчет по данной теме. Студент демонстрирует преподавание звукорежиссуры по известным методам музыкального образования. После посещения проведения обсуждение результатов.

Тема 6. Проведение занятия по дисциплине «Звукорежиссура» (или близких по содержанию дисциплин)

Студент проводит занятие по данной дисциплине с учетом особенностей ее проведения. После проведения составляет отчет.

Тема 7. Проведение занятия по дисциплине «Слуховой анализ» (или близких по содержанию дисциплин)

Студент проводит занятие по данной дисциплине с учетом особенностей ее проведения. После проведения составляет отчет.

Тема 8. Проведение занятия по дисциплине «Оборудование студий звукозаписи» (или близких по содержанию дисциплин)

Студент проводит занятие по данной дисциплине с учетом особенностей ее проведения. После проведения составляет отчет.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Основным «инструментом» в контроле над качеством успеваемости студента по данному виду практики является дневник практики. В нем содержатся все сведения о виде практики, содержании, дате, времени проведения. Ведение дневника курируется преподавателем, а также ответственным по практике.

Все результаты практики должны быть отмечены в дневнике.

Зачет по практике в 8 семестре представляет собой собеседование о результатах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) Основная литература:

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717>
2. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики: сборник научных статей / г.к. Ростовская ; науч. ред. А.Я. Селицкий ; сост. А.В. Крылова. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. - 283 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-052-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440900>
3. Николаева Е.В., Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Е.В. Николаева, Э.Б.Абдуллин Санкт-Петербург, Прометей, - 2013 г. - 432 с. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru> (свободный доступ, библиотека ТГПУ).
4. Психология и педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. М. : Юрайт, 2012. 724 с.
5. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : допущ. МО РФ / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – М. : Юрайт, 2012. – 671 с.
6. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459>

б) Дополнительная литература:

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Прометей, 2013. -

- 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686>
2. Актуальные проблемы высшего музыкального образования : научно-аналитический, научно-образовательный журнал / ННГК им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2000 - 2016. – 41 выпуск.
 3. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология : учебно-методический комплекс дисциплины / Н.А. Бугрова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Кафедра педагогики и психологии, Социально-гуманитарный институт. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - Ч. 1. Музыкальная психология. - 176 с. : ил. - Библ. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398>
 4. Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин : межвуз. сборник науч. трудов : вып. 6 / Моск. пед. гос. ун-т (МПГУ), Н.А. Молодова, и др. ; под ред. А.П. Юдина . – М. : Изд-во МПГУ, 2005
 5. Вопросы музыкального образования. Из опыта работы Арзамасского музыкального училища. 1962 - 2007 гг. / Арзамасское музыкальное училище, Ю.Ю. Быстрова, Э. Петри, Т. Трактина, О. Шайдуллина, О. Тиховидова, и др. . – Арзамас : Арзамасский гос. пед. ин-т (АГПИ), 2003 - 2007 . – 2 вып.
 6. Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия : мат-лы Междунар. науч.-практ. конференции : Казань, 26 - 28 ноября 2008 года / Казанская гос. консерватория (академия) им. Н.Жиганова, Олег Вл. Соколов, В.Б. Валькова, Т.Н. Левая, Л.А. Птушко, и др. ; сост. и общ. ред. Л.А. Федотовой . – Казань : Изд-во Казанской гос. консерватории, 2009 . – 523 с.
 7. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316>
 8. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология : полный курс : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471>
 9. Музыкальное образование и наука : сборник статей / Министерство культуры Российской Федерации, ННГК им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - Вып. 1. - 84 с. - ISBN 978-5-9905582-0-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219>
 10. Музыкально-компьютерные технологии в образовании : учеб. пособие : допущ. УМО [...] в кач. учеб. пособия. – СПб. : Союз художников, 2010. – 223 с.

11. Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии / РАМ им. Гнесиных. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2003 . – 126 с.
12. Музыкальное образование и наука. Вып. 1 : сб. статей / ННГК им. М.И.Глинки, Е.В. Артемьева, В.А. Ворошилова, А.А. Галкин, Е.А. Сивухина, И.М. Стольников, О.Г. Яриков, И.А. Яшенков, и др. ; редкол. Т.Б. Сиднева, Т.Б. Суханова, Т.Я. Железнова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2014 . – 83 с.
13. Новые аудиовизуальные технологии : реком. УМО в кач. учеб. пособия для вузов / отв. ред. К. Разлогов. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 482 с.
14. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов : реком. УМС Краснодарского гос. ун-та культуры и ис-в в кач. учебного пособия / В.И. Петрушин. – М. : Академический проект : Гаудеамус, 2006 . – 489 с.
15. Проблемы музыкальной педагогики : сб. трудов / МГК им. П.И.Чайковского, А.И. Ямпольский, А.А. Ширинский, Н.Ю. Лусе, А.С. Яковлева, Ю.А. Усов, А.Т. Тевосян, Н.Г. Ивлева ; отв. ред. Мст. Ан. Смирнов ; ред. Л.С. Гинзбург, Н.А. Любомудровой, А.А. Кандинский, Е.К. Кулова, А.М. Меркулов. – М. : Изд-во Московской гос. консерватории (МГК), 1981. – 138 с
16. Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ : сб. трудов Всерос. науч.-практ. конференции : Нижний Новгород, 10 - 14 октября 2014 г. / , ННГК им. М.И.Глинки, Н.А. Молодова, О.А. Красногорова, Т.Б. Суханова, Р.А. Ульянова, Анд. Вл. Куклев, Л.А. Птушко, Н.Б. Грибков, Л.С. Климентова, Н. А. Аверкиева, Т.Е. Щикунова, Т.Б. Сиднева, Е.И. Булычева, Е.В. Артемьева, Н.Б. Долгова, Е.В. Приданова, и др. ; рук. проекта О.А. Красногорова ; ред. Т.Б. Суханова, О.А. Щербатова, А.М. Меркулов, Т.Б. Сиднева, Т.Е. Щикунова, Т.Р. Бочкова . – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории (ННГК), 2015. – 467 с.
17. Современное музыкальное образование – 2013 : материалы междунар. научно-практической конференции / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова ; науч. ред. И.Б. Горбунова. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-8064-1948-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428328>
18. Таллибулина, М.Т. Музыкальная одаренность: модель структуры, методы выявления и развития : монография / М.Т. Таллибулина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 310 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 269-285. - ISBN 978-5-4475-8326-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44391>
19. Фаттахова, Л.Р. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин : учебное пособие / Л.Р. Фаттахова, Е.Э. Комарова. - Омск :

- Омский государственный университет, 2013. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238162>
20. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования : учебное пособие / Е.Н. Федорович ; под ред. И.Н. Немькиной. - 3-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348>

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа производственной практики
Научно-исследовательская работа

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи практики
2. Требования к уровню освоения содержания практики
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание практики. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) практики
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

I. Цель и задачи практики

Целью курса «Научно-исследовательская работа» является формирование у студентов целостного представления о специфике и характере исследования профессиональной проблематики и способности применить его на практике; подготовка выпускника к самостоятельной научной работе в области звукорежиссуры.

Задачи курса:

1. Изучить литературные источники по теме реферата.
2. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследования.
3. Приобрести навыки формулирования целей и задач научного исследования, выбора и обоснования методики исследования.
4. Приобрести навыки оформления результатов научных статей, тезисов докладов.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
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; – 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 предвидеть результат деятельности и планировать действия 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.
ПК-6 Способен руководить отдельными этапами (разделами) исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики	<i>Знать:</i> - историю развития и современные проблемы музыкальной звукорежиссуры; - основные закономерности в развитии мировой и отечественной научной мысли в области звукорежиссуры; - структуру и последовательность действий в работе над исследовательским проектом.
	<i>Уметь:</i> - отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы, использовать их для решения поставленных задач исследования; - определять проблему и основные задачи научного исследования, определять ее актуальность и степень изученности.
	<i>Владеть:</i> - проблематикой и методологией избранного профиля научной работы; — навыком систематизации материала по исследованию.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на 5 курсе.

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

IV. Содержание практики.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) практики

- Тематика исследовательских работ в области музыкального искусства.**

2. Составление библиографии по теме реферата
3. Методы научного исследования, технология их применения, способы обработки эмпирических данных и их интерпретация
4. Участие в научных конференциях
5. План реферата
6. Развернутый план реферата
7. Составление конспектов научных работ, статей
8. Написание теоретической главы реферата
9. Написание практической главы реферата
10. Написание статьи по материалам работы

5. Учебно-методическое обеспечение практики

Основная литература

1. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Э.Б.Абдуллин, О.В.Ванилихина, Н.В.Морозова и др.; Под ред. Э.Б.Абдуллина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272с.
2. Седунова, Л.М. Методология музыкально-педагогических исследований: Учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений. / Л.М.Седунова. – Тула: Изд-во Тул. Гос. Пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2004. – 232с.
3. Цыпин, Г.М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики (проблемы содержания, формы, языка и стиля) / Геннадий Моисеевич Цыпин; Тамбовский гос. муз. – пед. институт им. С.В. Рахманинова. – Тамбов, 2005. – 337 с.

Дополнительная литература

1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования: Учеб. пособие.- М., 1990
2. Актуальные вопросы методологии современного искусствознания: Сб.А.Я.Зисья.-М.: Наука, 1983.-368.
3. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития./ В.И. Методические рекомендации для студентов./ Е.В. Бережнова.- М.: Пед. общество Р.Андреев.- Казань: Центр инновационных технологий, 2000.- 608 с.
4. АндреевИ.Д. Пути повышения эффективности научного труда./ И.Д. Андреев.- М.: Наука, 1980.- 179 с.
5. Андреева М. П., Конорова Е. В. Первые шаги в музыке: Методическое пособие /Под общ. ред. Т.М.Сергеевой. — М., 1991.
6. Асмолов А. Деятельность и установка. М., МГУ.- 151 с.
7. Ассаджиоли Р. Психосинтез / Отв. ред. С. Н. Иващенко; Пер. А. П. Хомик. — М., 1997.
8. Афанасьев В. Системность и общество. М., Политиздат, 1980. - 368 с.

9. Бабанский, Ю.К. Введение в научное исследование по педагогике.: Учеб. пособие для студентов пед.институтов./ Бабанский Ю.К., Журавлев В.И. и др. / Под ред. В.И.Журавлева.- М; Просвещение, 1988.- 239 с.
10. Барышева Т. А. Эмоциональный портрет одаренности // Взаимосвязь методологической и методической подготовки учителя музыки. Материалы Второй международной научно-практической конференции МГ-15—17 декабря 1994 года. - М., 1994.
11. Бережнова, Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике.: Моссии, 1999.-48 с.
12. Березкина-Орлова В. Б., Баскакова М.А. Телесно-ориентированная психотехника актера // Хрестоматия по телесно-ориентированной с; хотерапии и психотехнике / Ред.-сост. В.Ю.Баскаков. — 2-е изд. — М. 1997.-С. 129-148.
13. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы / Пер. с англ.; Общ. ред. М. С. Мацковского. — М., 1997.
14. Беспалова, Р.Л. Статистика: теория и практика.: Учеб.пособие. /Р.Л.Беспалова.- Тула: Изд-во Тул.гос.пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 1999.- 81с.
15. Беспалько В. Основы теории педагогических систем. Воронеж, Из-во Воронежского ун-та, 1977. -304 с.
16. Беспалько В. Элементы теории управления процессом обучения. Часть I, Знание, 1970. - 80 с.
17. Богатова Л. С. Подготовка будущего учителя музыки к коррекционно-реабилитационной работе в общеобразовательной школе. — М., 199- -С. 43-44.
18. Богомолова Л. В. Основы танцевальной культуры: Программа экспериментального курса. — М., 1993.
19. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М. 1982.
20. Болотова А. К. Психология времени в межличностных отношениях - М., 1997.
21. Ботвинников, А.Д. Организация и методика педагогических исследований./ А.Д. Ботвинников.-М., 1981.-43 с.
22. Бочкарев Л. Л. Применение психологических знаний в практической деятельности музыканта-педагога. Методическая разработка. — М. 1981.
23. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии, Под ред. В.Е.Рожнова. — 3-е изд., и перераб. доп. — Ташкент, 1985 -С. 273-304.
24. Бусурашвили Д.К. Педагогические основы формирования у младших школьников эстетического отношения к музыке: А/т дисс. ... д-ра пед. наук:- Тбилиси, 1989 - 31с.
25. Вопросы воспитания: системный подход:[Сб. статей]/Под общ. ред.[и с предисл.] Л.И. Новиковой .- М.: Прогресс, 1981.-136с.
26. Вопросы методологии теоретического музыкознания /Отв. Ред. Ю.Н.Бычков. — М.,1983.-136с.
27. Гершунский, Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций)/ Б.С.Гершунский.- М.: Совершенство, 1998.- 608 с.

28. Горлинский В.И. Модернизация системы музыкального образования и воспитания в современной России: актуальные проблемы переходного периода: А\т д-ра пед. Наук: М., 1999-58с.
29. Гречинников Ал. Научная картина процесса обучения. Скопин: Б.и.,1994.-60с.
30. Гришин, Д.М. Учитель-исследователь. Программа спецкурса-практикума. / Д.М. Гришин, Н.В. Карташов. - Калуга, 1994.- 22 с.
31. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.,Интор ,1996-541с.
32. З.Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления./Анисимов О.С. - М., 1991.-168 с.
33. Загвязинский В.И. Исследование движущих сил учебного процесса. М., 1972.- 39с. Докт. пед. наук.
34. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования: Кн.для соц. Педагогов работников/Рос. Акад.образования.Центр социол. Педагогики. М.: Изд. АСОПиР, 1995.-155с.
35. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования.: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений./ В.И. Загвязинский, Р.Атаханов. - М.: Академия, 2001.- 208с.
36. Зимняя, И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика организации и проведения./ И.А.Зимняя.- М.: МНПИ, 1999.- 28 с.
37. Идом Х., Кэтрэк Н. Хочу танцевать. Серия «Пусть меня научат». — М., 1998.
38. Исследовательская работа студентов педколледжей.: Учебно-методическое пособие. /Под ред. А.В.Гаврилина.-Владимир: Владимирская школа, 1998.- 40 с.
39. Кадцин Л.М. Возможности системного подхода в советской музыкальной науке: А\т канд. Искусствоведения- Киев, 1982-25с.
40. Концептуальные основы развития научно-исследовательской деятельности студентов высших учебных заведениях - М., 1998.
41. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования.: Пособие для педагога-исследователя. / В.В. Краевский.- Самара: Изд-во СамГПИ, 1994.-165 с.
42. Краевский, В.В. Содержание образования: вперед к прошлому. /В.В. Краевский.- М.: Пед.общество России, 2001.-36 с.
43. Лукьянов, В.Г. Критика основных направлений современной буржуазной философии музыки./ В.Г. Лукьянов.- М.: Музыка, 1978.- 62 с.
44. Маслов, СИ. Выполнение студентами научно-исследовательской работы по педагогике: Методические рекомендации для студентов./ С.И.Маслов.- Тула: Изд-во Тул.гос.пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2001.-54 с.
45. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией?: Пособие для начинающего педагога-исследователя./ А.М.Новиков.-М.:Эгвес, 1999.- 104 с.
46. Новиков, А.М. Методология образования./ А.М.Новиков.- М.: Эгвес, 2002.- 320 с.
47. Новиков, А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении (деловые советы)/ А.М.Новиков.-М.: АПОД998-134с.
48. Организационно-методические основы активизации функционирования системы НИРС. / А.И. Момот, А.П. Акатьев, В.В. Балашов, СВ. Грачев, Е.А.

Джевала, В.С. Кагерманьян, А.А. Лукашев, Л.В. Михеева, С.Д. Николаев, О.С. Оленева, Б.В. Першуткин, В.С. Румянцев, А.Я. Савельев, В.В. Шуренков.- М.,2001.-88с.

49. Программа «Содействие развитию научно-исследовательской работы студентов и научно-техническому творчеству учащейся молодежи (научно-методический документ)»./ Коллектив авторов; Под. науч. ред. А.И. Момота. - М.: НИИВО, 1999.- 104 с.
50. Сысоева, М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов: Программно-методическое пособие. М.Е. Сысоева.- М.: ДАЕ, 2000.-120 с.
51. Чукаев О.В. Организация исследовательской работы по педагогике студентов педвузов.: Учебно-методическое пособие к спецкурсу./ Науч. ред. А.А.Орлов.- Тула: Изд-во Тул.гос.пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2001.- 132 с.
52. Шайденко, Н.А. Подготовка и защита выпускной квалификационной (дипломной) работы в педагогическом вузе: Методические рекомендации./ Н.А.Шайденко.- Тула: Изд-во Тул.гос.пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2002.-41 с.

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование образовательной организации

Примерная рабочая программа производственной практики
Преддипломная практика

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Город, год

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.

Авторы-разработчики:

Содержание рабочей программы:

1. Цели и задачи практики
2. Требования к уровню освоения содержания практики
3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
4. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации
 - 4.1. Содержание разделов (тем) практики
 - 4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение пратктики

1. Цели и задачи производственной практики

Цели преддипломной практики:

для защиты ВКР – закрепление навыков аналитической деятельности и их практическая реализация в пространстве текста дипломного реферата;

для Государственного экзамена – подготовка звукозаписей для демонстрации на государственном экзамене.

Задачи практики:

Для защиты ВКР

- практически применить изученные музыковедческие методы;
- провести под наблюдением научного руководителя исследование и оформить его результаты в целостной завершённой композиции научной работы – дипломного реферата;

Для Государственного экзамена:

- обучение студента умению проводить экспертные оценки фонограмм на основе целостного анализа и выполнение, в случае необходимости, необходимых операций по их мастерингу;
- апробирование альтернативных методов обработки сигнала;
- разработка оптимального алгоритма финализации работы над фонограммой;
- освоение навыков мастеринга фонограмм;
- освоение мастерства анализа звучания фонограмм в различных акустических условиях;
- освоение навыка оформления

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<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 предвидеть результат деятельности и планировать действия 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.
--	--

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика проходит на 5 курсе.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	А	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Темы для защиты ВКР:

Тема 1. Вступительное слово к процедуре защиты реферата.

Выявление ключевых аспектов реферата. Краткое изложение актуальности, новизны, теоретической и практической значимости реферата.

Тема 2. Ответы на вопросы и замечания рецензента дипломной работы.

Анализ рецензии на реферат: умение систематизировать и обобщать информацию, соотносить полученные в рецензии сведения с имеющимися современными отечественными и зарубежными исследованиями.

Тема 3. Овладение умениями и навыками презентации основных тезисов исследования с использованием аудио- и видеоматериалов.

Постановка проблемы. Подбор аудио- и видеоматериалов, позволяющих эффективно показать актуальность, новизну и значимость проведенного исследования. Умение пользоваться современными средствами получения, хранения и предъявления информации.

Тема 4. Развитие навыков научной дискуссии.

Знание формальной логики, правил доказательства и опровержения. Умение корректно цитировать научные источники, используемые для подтверждения результатов исследования.

Темы для защиты Государственного экзамена:

Тема 1. Комплексный анализ фонограмм в различных акустических условиях.

Основные психоакустические процессы, влияющие на восприятие фонограммы слушателем. Проведение комплексного анализа фонограмм экзаменационного диска; составление систематической таблицы результатов анализа фонограмм, выявление критериев звучания, требующих редактирования. Изучение акустических особенностей различных помещений для прослушивания фонограмм.

Тема 2. Мастеринг.

Цели, задачи, способы. Цели и задачи мастеринга музыкальных композиций различных жанров и стилей. Специфика выполнения мастеринга при помощи аналоговых и цифровых приборов обработки звука. Основные этапы мастеринга. Методы коррекции звучания фонограмм в процессе мастеринга.

Тема 3. Составление трек-листа аудио-альбома.

Правила составления трек-листа аудио-альбома в зависимости от драматургических свойств композиций. Правила составления трек-листа аудио-альбома в соответствии с жанрово-стилевой направленностью композиций. Составление трек-листа компакт-диска гос. программы в соответствии с изученными правилами.

Тема 4. Подготовка компакт-диска для демонстрации на гос. экзамене.

Выполнение мастеринга компакт-диска гос. программы, ориентированного на прослушивание в конкретном помещении. Подготовка сопроводительной документации и обложки компакт-диска.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Дисциплина направлена на подготовку к защите ВКР и Государственного экзамена. Соответственно, результаты освоения практики выявляются в процессе ГИА.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Э.Б.Абдуллин, О.В.Ванилихина, Н.В.Морозова и др.; Под ред. Э.Б.Абдуллина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272с.
2. Седунова, Л.М. Методология музыкально-педагогических исследований: Учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений. / Л.М.Седунова. – Тула: Изд-во Тул. Гос. Пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2004. – 232с.
3. Цыпин, Г.М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики (проблемы содержания, формы, языка и стиля) / Геннадий Моисеевич Цыпин; Тамбовский гос. муз. – пед. институт им. С.В. Рахманинова. – Тамбов, 2005. – 337 с.

б) Дополнительная литература

1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования: Учеб. пособие.- М., 1990
2. Актуальные вопросы методологии современного искусствознания: Сб. А.Я.Зися.-М.: Наука, 1983.-368.
3. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития./ В.И. Методические рекомендации для студентов./ Е.В. Бережнова.- М.: Пед. общество Р.Андреев.- Казань: Центр инновационных технологий, 2000.- 608 с.
4. Андреев И.Д. Пути повышения эффективности научного труда./ И.Д. Андреев.- М.: Наука, 1980.- 179 с.
5. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии, Под ред. В.Е.Рожнова. — 3-е изд., и перераб. доп. — Ташкент, 1985 -С. 273-304.
6. Вопросы методологии теоретического музыкознания /Отв. Ред. Ю.Н.Бычков. – М.,1983.-136с.
7. Гречинников Ал. Научная картина процесса обучения. Скопин: Б.и.,1994.-60с.
8. Зимняя, И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика организации и проведения./ И.А.Зимняя.- М.: МНПИ, 1999.- 28 с.
9. Концептуальные основы развития научно-исследовательской деятельности студентов высших учебных заведениях - М., 1998.
10. Краевский, В.В. Содержание образования: вперед к прошлому. /В.В. Краевский.- М.: Пед.общество России, 2001.-36 с.
11. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией?: Пособие для начинающего педагога-исследователя./ А.М.Новиков.-М.:Эгвес, 1999.- 104 с.
12. Новиков, А.М. Методология образования./ А.М.Новиков.- М.: Эгвес, 2002.- 320 с.

13. Сысоева, М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов: Программно-методическое пособие. М.Е. Сысоева.- М.: ДАЕ, 2000.-120 с.
14. Шайденко, Н.А. Подготовка и защита выпускной квалификационной (дипломной) работы в педагогическом вузе: Методические рекомендации./ Н.А.Шайденко.- Тула: Изд-во Тул.гос.пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2002.-41 с.

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

Оценка качества освоения ОПОП специалитета 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. 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.

Примеры фондов оценочных средств содержатся в Приложении 3.

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация специалиста включает «Защиту выпускной квалификационной работы» и Государственный экзамен (демонстрацию самостоятельно выполненных звукозаписей)» в случае соответствующего решения образовательной Организацией о включении государственного экзамена в состав ГИА. «Защита выпускной квалификационной работы позволяет выявить теоретическую подготовку в решении профессиональных задач. «Государственный экзамен (демонстрацию самостоятельно выполненных звукозаписей)» демонстрирует практическую сторону профессионализма выпускника. 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 требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций.

ВКР представляет собой научно-исследовательскую работу, посвященную профессиональным вопросам. Для подготовки ВКР в течение первого месяца заключительного года обучения за студентами по распорядительному акту образовательной организации закрепляются руководители ВКР из числа работников организации. После завершения подготовки студентом ВКР руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Выпускные квалификационные работы студентов 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 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 и сдаче государственного экзамена. 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.

5.6.1. Требования к Выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является обязательной формой государственной итоговой аттестации.

Выпускная квалификационная работа имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний и практических умений выпускника, определение степени освоения компетенций, установленных федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по специальностям и направлениям подготовки.

Порядок выполнения ВКР

Образовательное учреждение утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся путем размещения в локальной сети учреждения не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (или несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) распорядительным актом образовательного учреждения закрепляется руководитель (руководители) выпускной квалификационной работы из числа профессорско-преподавательского состава учреждения и при необходимости консультант (консультанты).

Не позднее, чем за 5 недель до государственной итоговой аттестации обучающийся представляет полный текст ВКР, затем его работа проходит проверку в системе «Антиплагиат» на наличие заимствований, по окончании которой выдается справка о процентном количестве заимствований в тексте (справка прикладывается к ВКР). Студент может быть допущен к защите письменной работы только при наличии в ней не менее 60 процентов оригинального текста. Если процент оригинального текста не соответствует требованиям, работа возвращается обучающемуся для доработки, но не позднее, чем за 4 недели до даты итоговой аттестации.

После доработки ВКР вновь отправляется для окончательной проверки в системе «Антиплагиат» (не позднее, чем за 3 недели до даты итоговой аттестации), если же процент оригинального текста вновь не соответствует заявленным требованиям, студент не допускается к Государственным итоговой аттестации.

У обучающегося есть возможность 3 раза проверять свой текст в системе «Антиплагиат», третья проверка является итоговой и должна быть проведена не позднее, чем за 3 недели до начала Государственной итоговой аттестации.

После прохождения процедуры проверки работы на самостоятельность выполнения и при наличии положительного результата, руководитель ВКР пишет отзыв, где оценивает результат работы студента за учебный год. В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется образовательным учреждением одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками выпускающей кафедры. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу.

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе Организации. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Требования к «Подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена»

Государственный экзамен (демонстрацию самостоятельно выполненных звукозаписей) звукорежиссера оформляется в виде компакт-диска с фрагментами десяти самостоятельно выполненных записей различных стилей и исполнительских составов. Например: симфонический оркестр, духовой оркестр, оркестр народных

инструментов, академический хор, народный хор, фольклорный ансамбль, камерно-инструментальный ансамбль, фортепиано, джазовая композиция, эстрадная композиция (время звучания каждого фрагмента - не менее 3 минут).

Выпускником предоставляется микрофонная карта по каждой записи, в которой отражены условия проводимой звукозаписи.

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 специальным дисциплинам;

– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;

– звукозаписи;

– учебная практика;

– реферат, курсовая работа.

При реализации ОПОП рекомендуются следующие виды учебных занятий в зависимости от численности обучающихся:

- групповые занятия — в группах от 4 человек (по дисциплинам: «Философия», «История», «Основы государственной культурной политики», «Основы менеджмента», «Оборудование студии звукозаписи», «История звукозаписи», «История музыки (зарубежной, отечественной)», «Звукорежиссура», «Музыкальная акустика», «Музыкальная психология», «Безопасность жизнедеятельности», «История русской и зарубежной литературы», «Эстетика и теория искусства», «История искусства (изобразительного, театрального, кино, архитектуры), «Основы права», «Авторское право», «Основы физики и электроники», «Массовая музыкальная культура», «Инструментоведение», «Основы звукозаписи литературно-драматического спектакля»);

- мелкогрупповые занятия от 2 до 6 человек (по дисциплинам: «Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Цифровые

аудиотехнологии», «Оборудование студии звукозаписи», «История музыки (зарубежной, отечественной)», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений», «Звукорежиссура», «Слуховой анализ», «Звукозапись в студии», «Технология сведения многодорожечных фонограмм», «Мастеринг фонограмм», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Музыкальная психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая подготовка», «Технический английский язык», «Эстетика и теория искусства», «Основы права», «Авторское право», «Основы физики и электроники», «Основы информатики», «Джазовая гармония», «Инструментоведение», «Инструментовка», «Основы звукозаписи литературно-драматического спектакля», «Технология концертного звукоусиления», «Реставрация фонограмм»;

- индивидуальные занятия (по дисциплинам: «Звукорежиссура», «Звукозапись в студии», «Мастерство монтажа звука», «Фортепиано», «Чтение 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 студент, для ОПОП специалитета являются продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения практические занятия в виде проведения звукозаписей.

Практическое занятие имеют две разновидности: семинар и творческое интерактивное занятие.

а) Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий. 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.

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 специальных помещениях (студия звукозаписи, компьютерный класс), читальном зале библиотеки, 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 специалитета должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Доля преподавателей, ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, должна быть не менее 70 процентов.

К образовательному процессу в качестве преподавателей должны быть привлечены представители работодателя – действующие руководители и работники профильных организаций (иметь стаж работы не менее 3-х лет), предприятий и учреждений в количестве не менее 5 процентов.

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 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.

Оценку профессиональной деятельности преподавателей осуществляют руководители факультетов/кафедр. Результаты оценки профессиональной деятельности преподавателей утверждаются руководителем учебного заведения.

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 реализации ОПОП «Музыкальная звукорежиссура» вуз должен располагать: учебными аудиториями, специализированными помещениями: аппаратной звукозаписи и комнатой для прослушивания, акустически обработанными в соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи, и оборудованными комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Должна существовать возможность производить как специально организованные записи, так и звукозаписи концертных программ.

Специальные помещения должны быть оснащены системой бесшумного кондиционирования, системой зонного освещения, линией электроснабжения.

Оборудование должно позволять производить записи всех музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, мастеринг фонограмм, реставрацию фонограмм (при условии включения образовательным учреждением в учебный процесс дисциплины «Реставрация фонограмм» и учебной практики «Практика реставрации фонограмм»)

Комплект оборудования должен обеспечивать не менее чем 16 (рекомендуемо 24 и более) каналов записи в цифровом формате характеристиками не менее 44,1 КГц/24 бит.

Комплект микрофонов (не менее 16-ти) должен включать в себя микрофоны разных типов: электростатические (конденсаторные, электретные) и электродинамические (динамические, ленточные). Комплект должен включать микрофоны различных характеристик направленности (переключаемые): всенаправленные, двунаправленные, однонаправленные, микрофоны граничного слоя. Необходимо наличие парных микрофонов для формирования различных типов стереосистем: XY, MS, AB.

Микрофонные стойки - тип «журавль».

Микшерный пульт (не менее 16-ти каналов) должен обеспечивать возможность сведения в реальном времени.

Контрольное звуковоспроизводящее оборудование (контрольные мониторы) должны обеспечивать воспроизведение частот в диапазоне не менее 40-20000 Гц (± 3 Дб).

Оборудование должно позволять производить эквализацию, динамическую и пространственную обработку.

Персональный компьютер способный производить запись, хранение и обработку аудиосигналов на современном уровне.

Программное обеспечение: цифровая звуковая рабочая станция:(англ. digital audio workstation, DAW), позволяющее производить многоканальную звукозапись, монтаж, сведение, мастеринг фонограмм. Программа аудиоредактор.

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 <код Наименование>

№ п/п	Код профессионального стандарта	Наименование профессионального стандарта
01 Образование		
1.	01.001	Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)
2.	01.003	Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994)
3.	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)

⁶ В соответствии с приложением 1 к ФГОС ВО

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Пример заполнения:

Код и наименование профессионального стандарта	Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
	код	наименование	уровень квалификации	Наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	А	Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	6	Общепедагогическая функция. Обучение	A/01.6	6
				Воспитательная деятельность	A/02.6	6
				Развивающая деятельность	A/03.6	6

	В	<i>Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ</i>	5-6	<i>Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования</i>	Б/03.6	6
<i>01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»</i>	А	<i>Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам</i>	6	<i>Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы</i>	A/01.6	6.1
				<i>Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной деятельности</i>	A/02.6	6.1
				<i>Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания</i>	A/03.6	6.1
				<i>Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной</i>	A/04.6	6.1

				<i>общеобразовательной программы</i>		
				<i>Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы</i>	<i>A/05.6</i>	<i>6.1</i>
	С	<i>Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ</i>	6	<i>Организация и проведение массовых досуговых мероприятий</i>	<i>C/01.6</i>	<i>6.2</i>
				<i>Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности</i>	<i>C/02.6</i>	<i>6.3</i>
<i>01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»</i>	А	<i>Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации</i>	6	<i>Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП</i>	<i>A/01.6</i>	<i>6.1</i>
				<i>Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе</i>	<i>A/02.6</i>	<i>6.1</i>

				<i>промежуточной и итоговой аттестации</i>		
				<i>Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.</i>	<i>A/03.6</i>	<i>6.2</i>
	<i>В</i>	<i>Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня направленности</i>	<i>6</i>	<i>Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих</i>	<i>B/01.6</i>	<i>6.1</i>
<i>Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся</i>				<i>B/02.6</i>	<i>6.1</i>	
<i>Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного</i>				<i>B/03.6</i>	<i>6.2</i>	

				<i>процесса</i>		
С	<i>Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО</i>			<i>Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам СПО</i>	<i>С/01.6</i>	<i>6.1</i>
				<i>Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии</i>	<i>С/02.6</i>	<i>6.1</i>
Е	<i>Проведение профориентированных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями)</i>		6	<i>Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора</i>	<i>Е/01.6</i>	<i>6.1</i>
				<i>Проведение практикоориентированных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями)</i>	<i>Е/02.6</i>	<i>6.1</i>

				<i>Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и (или) профессионального обучения</i>	<i>F/01.6</i>	<i>6.3</i>
	<i>F</i>	<i>Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП</i>	<i>6</i>	<i>Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения</i>	<i>F/02.6</i>	<i>6.3</i>
				<i>Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик</i>	<i>F/03.6</i>	<i>6.3</i>
	<i>G</i>	<i>Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП</i>	<i>7</i>	<i>Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих</i>	<i>G/01.6</i>	<i>7.3</i>

				<i>реализацию программ профессионального обучения, СПО, и (или) ДПП</i>		
				<i>Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО, и (или) ДПП</i>	G/02.6	7.3

Примеры фондов оценочных средств

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСИЦИПЛИНЕ «ЗВУКОРЕЖИССУРА»**

I. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы работы своей профессиональной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – регулировать работу всех участников творческого проекта; – решать возникающие в ходе работы проблемы без ущерба результату проекта. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком организации творческого проекта в различных условиях; – навыком организации участников проекта, относящихся как к смежным специальностям, так и к сторонним областям профессиональной деятельности.

<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы организации профессиональной деятельности без ущерба физическому здоровью; – нормы трудовой деятельности <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять план профессиональной деятельности и ее совершенствования; – оперативно реагировать на изменения в плане профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком тайм-менеджмента; – методами самооценки и самообразования.
<p>ПК-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины.
<p>ПК-5 Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм; - критерии отбора качественных дублей звукозаписи.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом; - отбирать качественные дубли аудиозаписи.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала.
<p>ПК-7 Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - художественно-выразительные средства звукорежиссуры.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения

звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука).

II. Критерии оценивания формирования компетенций

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<p><i>Знать:</i></p> <p>– основные этапы работы своей профессиональной деятельности</p>	Не знает этапы работы своей профессиональной деятельности	Имеет незначительное представление об этапах своей профессиональной деятельности	Знает основные этапы своей профессиональной деятельности	Знает все этапы своей профессиональной деятельности. Понимает значимость каждого в отдельности.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				
<p><i>Уметь:</i></p> <p>– регулировать работу всех участников творческого проекта;</p>	Не умеет регулировать работу всех участников творческого проекта	Умеет регулировать работу лишь отдельных участников творческого проекта	Умеет регулировать работу всех участников творческого проекта	Умеет регулировать работу всех участников творческого проекта. Делает это максимально эффективно
<p><i>Уметь:</i></p> <p>– решать возникающие в ходе работы проблемы без ущерба результату проекта.</p>	Не умеет решать возникающие в ходе работы проблемы.	Умеет решать возникающие в ходе работы проблемы, но с ущербом результату проекта.	Умеет решать возникающие в ходе работы проблемы без ущерба результату проекта.	Умеет оперативно и эффективно решать возникающие в ходе работы проблемы без ущерба результату проекта.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				

<i>Владеть:</i> – навыком организации творческого проекта в различных условиях;	Не владеет навыком организации творческого проекта в различных условиях	Владеет навыком организации творческого проекта, но испытывает сложности в зависимости от условий	Владеет навыком организации творческого проекта в различных условиях	Владеет навыком организации творческого проекта в различных условиях. Делает это эффективно и оперативно.
<i>Владеть:</i> – навыком организации участников проекта, относящихся как к смежным специальностям, так и к сторонним областям профессиональной деятельности	Не владеет навыком организации участников проекта, относящихся как к смежным специальностям, так и к сторонним областям профессиональной деятельности	Владеет навыком организации участников проекта, но лишь относящихся как к смежным специальностям	Владеет навыком организации участников проекта, относящихся как к смежным специальностям, так и к сторонним областям профессиональной деятельности	Владеет навыком организации участников проекта, относящихся как к смежным специальностям, так и к сторонним областям профессиональной деятельности. Имеет ясное представление о роли каждого участника.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – принципы организации профессиональной деятельности без ущерба физическому здоровью; –	Не знает принципы организации профессиональной деятельности без ущерба физическому здоровью	Имеет незначительное представление о принципах организации профессиональной деятельности без ущерба физическому здоровью	Знает принципы организации профессиональной деятельности без ущерба физическому здоровью	Знает принципы организации профессиональной деятельности без ущерба физическому здоровью. Применяет в своей работе ежедневно
<i>Знать:</i> – нормы трудовой деятельности	Не знает нормы трудовой деятельности	Имеет незначительное представление о нормах трудовой деятельности	Знает нормы трудовой деятельности	Знает и ежедневно применяет нормы трудовой деятельности

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				
<i>Уметь:</i> – составлять план профессиональной деятельности и ее совершенствования	Не умеет составлять план профессиональной деятельности ее совершенствования	Имеет представление о процессе составления плана профессиональной деятельности и ее совершенствования	Умеет составлять план профессиональной деятельности ее совершенствования	Умеет составлять подробный и долгосрочный план профессиональной деятельности ее совершенствования
<i>Уметь:</i> оперативно реагировать на изменения в плане профессиональной деятельности	Не умеет оперативно реагировать на изменения в плане профессиональной деятельности	Реагирует на изменения в плане профессиональной деятельности	Умеет оперативно реагировать на изменения в плане профессиональной деятельности	Умеет оперативно реагировать на изменения в плане профессиональной деятельности без негативного влияния на конечный результат
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				
<i>Владеть:</i> – навыком тайм-менеджмента	Не владеет навыком тайм-менеджмента	Имеет слабое представление и владение навыком тайм-менеджмента	Владеет навыком тайм-менеджмента	Владеет навыком тайм-менеджмента. Применяет в повседневной практике.
<i>Владеть:</i> – методами самооценки и самообразования	Не владеет методами самооценки и самообразования	Имеет слабое представление и владение методами самооценки и самообразования	Владеет методами самооценки и самообразования	Владеет методами самооценки и самообразования. Применяет в повседневной практике.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				

ПК-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции
--	--

	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности 	Не знает место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности	Имеет слабое представление о роли профессии в современной культуре и об основных видах профессиональной деятельности	Знает место и роль профессии в современной культуре. Знает основные виды профессиональной деятельности	Знает место и роль профессии в современной культуре. Своей деятельностью соответствует этой роли. Знает основные виды профессиональной деятельности.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				
<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох 	Не знает художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох	Имеет слабое представление о художественных и акустических особенностях записи музыки различных стилей и эпох	Знает художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох	Знает художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох. Эффективно применяет в своей профессиональной деятельности
<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; 	Не знает художественных и акустических особенностей записи музыки различных стилей и эпох	Имеет слабое представление о художественных и акустических особенностях записи музыки различных стилей и эпох	Знает художественные и акустические особенностей записи музыки отдельных стилей и эпох	Знает художественные и акустические особенностей записи музыки различных стилей и эпох
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене				
<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе 	Не знает принципов озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе	Имеет слабое представление о принципах озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе	Знает основные принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе	Знает принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				
<i>Уметь:</i> - создавать готовые фонограммы	Не умеет создавать готовые фонограммы	Умеет создавать готовые фонограммы, но с низкими показателями по профессиональному оценочному протоколу	Умеет создавать готовые фонограммы с высокими показателями по отдельным пунктам профессионального оценочного протокола	Умеет создавать готовые фонограммы с высокими показателями по профессиональному оценочному протоколу
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене				
<i>Уметь:</i> – выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины	Не умеет выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины	Умеет выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины, но с низкими показателями по профессиональному оценочному протоколу	Умеет выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины с высокими показателями по отдельным пунктам профессионального оценочного протокола	Умеет выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины с высокими показателями по профессиональному оценочному протоколу
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: устное собеседование на экзамене				
<i>Владеть:</i> - профессиональными навыками сведения фонограмм	Не владеет профессиональными навыками сведения фонограмм	Владеет отдельными профессиональными навыками сведения фонограмм	Владеет основными профессиональными навыками сведения фонограмм	Владеет большинством профессиональных навыков сведения фонограмм. Постоянно совершенствует эти навыки.
<i>Владеть:</i> – навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления	Не владеет навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления	Владеет навыками работы с отдельными элементами профессиональной аппаратуры для звукозаписи и звукоусиления	Владеет навыками работы с базовым набором профессиональной аппаратуры для звукозаписи и звукоусиления	Владеет навыками работы с различными видами профессиональной аппаратуры для звукозаписи и звукоусиления
<i>Владеть:</i> – техниками формирования звуковой	Не владеет техниками формирования	Владеет отдельными техниками формирования звуковой картины	Владеет основными техниками формирования	Владеет разнообразными техниками формирования звуковой картины.

картины	звуковой картины		звуковой картины	
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене				

ПК-5 Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – принципы монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм	Не знает принципов монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм	Имеет представление о принципах монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм	Знает основные принципы монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм	Знает все особенности монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм
<i>Знать:</i> – критерии отбора качественных дублей звукозаписи	Не знает критериев отбора качественных дублей звукозаписи	Имеет слабое представление о критериях отбора качественных дублей звукозаписи	Знает основные критерии отбора качественных дублей звукозаписи	Знает существующие критерии отбора качественных дублей звукозаписи

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене

<i>Уметь:</i> – осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом	Не умеет осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом	Имеет слабое представление о монтаже музыкальных фонограмм программным способом	Умеет осуществлять простой монтаж музыкальных фонограмм программным способом	Умеет осуществлять сложный монтаж музыкальных фонограмм программным способом.
<i>Уметь:</i> – отбирать качественные дубли аудиозаписи	Не умеет отбирать качественные дубли аудиозаписи	Отбирает дубли аудиозаписи, но не эффективным способом	Умеет отбирать дубли аудиозаписи	Умеет оперативно и эффективно отбирать дубли аудиозаписи

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене

<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала</p>	<p>Не владеет навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала</p>	<p>Демонстрирует слабое владение навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала</p>	<p>Владеет навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала</p>	<p>Владеет всеми навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала</p>
<p>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене</p>				

ПК-7 Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<p><i>Знать:</i></p> <p>– художественно-выразительные средства звукорежиссуры</p>	<p>Не знает художественно-выразительные средства звукорежиссуры</p>	<p>Имеет слабое представление о художественно-выразительных средствах звукорежиссуры</p>	<p>Знает основные художественно-выразительные средства звукорежиссуры</p>	<p>Знает все художественно-выразительные средства звукорежиссуры</p>
<p>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене</p>				
<p><i>Уметь:</i></p> <p>– использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная,</p>	<p>Не умеет использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная,</p>	<p>Умеет использовать не все художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие</p>	<p>Умеет использовать основные художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки</p>	<p>Умеет использовать различные художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие</p>

пространственная обработки и другие	пространственная обработки и другие;			
<i>Уметь:</i> – во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки	Не умеет во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки	Умеет во время записи или сведения формировать звуковой образ. Но он не всегда отвечает жанру и стилю записываемой музыки	Умеет во время записи или сведения формировать звуковой образ основных элементов фонограммы, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки	Умеет во время записи или сведения формировать звуковой образ основных и второстепенных элементов фонограммы, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: демонстрация самостоятельно выполненных аудиозаписей на экзамене				
<i>Владеть:</i> – навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука).	Не владеет навыками анализа интерпретации музыкального произведения	Слабо владеет навыками анализа интерпретации музыкального произведения	но не владеет анализом звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука)	Владеет навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука)

III. Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

1. Активность работы над творческим проектом в течение всего периода подготовки	15%
---	-----

2. Презентация творческого проекта	15%
3. Способность успешно осуществлять проект на всех стадиях (от планирования до итоговой сдачи)	40 %
4. Степень мотивированности к профессиональной деятельности	20 %
5. Посещаемость занятий	10 %

IV. Шкала оценивания компетенций

Отлично (зачтено)	86-100 %
Хорошо (зачтено)	71-85%
Удовлетворительно (зачтено)	50-70 %
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49 %

V. Описание шкал оценивания

Оценкой "зачтено" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

Оценкой "не зачтено" оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

Оценки выставляются преподавателем во время индивидуальных занятий на основании собеседования и прослушивания и учитываются при обсуждении промежуточной и итоговой аттестации студента. Оценка «неудовлетворительно» не соответствует базовому уровню сформированности компетенций. При получении студентом данной оценки считается, что компетенция не сформирована.

Отлично - Высокохудожественное, технически совершенное выполнение всех звукозаписей. Соответствие аудио высоким баллам всех параметров оценочного протокола.

Хорошо - Качественное выполнение звукозаписей. Наличие замечаний по порядку проведения звукозаписи и дальнейшей обработки аудиоматериала. Соответствие средним баллам всех или отдельных параметров оценочного протокола.

Удовлетворительно - Выполнение звукозаписей по нормам технической грамотности. Формальное отношение к организации, проведению и последующей работе над аудиоматериалом, выявленное в ходе беседы с выпускником. Соответствие низким баллам всех или отдельных параметров оценочного протокола.

Неудовлетворительно - Отсутствие художественного значения записанной музыки вследствие значительных технических погрешностей при организации, проведении и последующей работе с аудиоматериалом. Оценка «неудовлетворительно» не соответствует базовому уровню сформированности компетенций. При получении студентом данной оценки считается, что компетенция не сформирована.

VI. Вопросы и задания по формированию компетенции

Компетенции	Типовые задания и вопросы
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расскажите, какие этапы профессиональной работы вам известны. 2. На примере одной из своих записей расскажите о сложностях управления каждым участником творческого проекта 3. На примере одной из своих записей расскажите о своей роли в творческом проекте 4. Какие принципы управления вам известны? 5. Выберите одну из самостоятельно выполненных звукозаписей. Перечислите этапы работы при создании этой фонограммы.

<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Какие способы самообразования вам известны? 2. По каким принципам реализуются приоритеты профессиональной деятельности? 3. Расскажите на примере своего опыта расстановку приоритетов в работе над творческим проектом 4. Какие критерии самооценки вам известны? 5. Назовите мировые профессиональные сообщества вашей сферы деятельности 6. Укажите образовательные Интернет-ресурсы по вашей специальности.
<p>ПК-1 Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Какой продукт создает звукорежиссер? Перечислите несколько примеров. 2. Чем музыкальная звукорежиссура отличается от Звукорежиссуры театрализованных представлений и праздников, а также от Звукорежиссуры кино и телевидения? 3. Перечислите оборудование, необходимое для создания готовой продукции. 4. На примере одной из самостоятельно выполненных звукозаписей обоснуйте выбор использованных микрофонов и способ их расстановки. 5. Продемонстрируйте несколько способов расстановки микрофонов для записи рояля. 6. На примере одной из самостоятельно выполненных звукозаписей расскажите о процессе сведения и мастеринга данной фонограммы. Объясните

необходимость применения использованной программной звуковой обработки.

7. Начертите схему расстановки микрофонов для большого симфонического оркестра. Объясните роль каждого микрофона.
8. Продемонстрируйте несколько способов расстановки микрофонов для записи струнного квартета.
9. Объясните, чем концертная звукозапись отличается от студийной в отношении процесса создания фонограммы.
10. Перечислите известные Вам музыкальные произведения, исполнение которых невозможно без участия звукорежиссера.
11. Назовите звукозаписи известных исполнителей, которые Вам интересны с профессиональной точки зрения, объясните свой выбор.
12. Задание 2. Приведите пример из истории музыкальной звукорежиссуры или из своего профессионального опыта, когда нестандартный художественно-технический прием способствовал решению возникшей проблемы.
13. Задание 3. Поясните, в каком случае применение компрессии звука является технической необходимостью, а в каком – творческим решением.

ПК-5 Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм

1. Рассмотрите предложенную партитуру. Расскажите, все ли Вам ясно для осуществления звукозаписи данного произведения. Какие вопросы Вы бы задали композитору (при возможности)?
2. На примере одной из самостоятельно выполненных звукозаписей расскажите о взаимодействии с исполнителями. Как это повлияло на конечный результат с точки зрения монтажа?
3. Расскажите, каким образом исполнитель должен готовиться к студийной записи, на что ему следует обратить свое внимание?
4. На примере проекта самостоятельно выполненной звукозаписи продемонстрируйте несколько дублей. Расскажите, какие дубли были выбраны как наиболее удачные? Чье мнение (Ваше или исполнителя) в данном случае оказалось решающим?
5. Продемонстрируйте, как программным способом осуществить монтаж фонограммы.

ПК-7 Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры

1. Почему профессия звукорежиссера является творческой?
2. Перечислите известные Вам музыкальные произведения, исполнение которых невозможно без участия звукорежиссера.
3. Назовите звукозаписи известных исполнителей, которые Вам интересны с профессиональной точки зрения, объясните свой выбор.
4. Задание 2. Приведите пример из истории музыкальной звукорежиссуры или из своего профессионального опыта, когда нестандартный художественно-технический прием способствовал решению возникшей проблемы.
5. Поясните, в каком случае применение компрессии звука является технической необходимостью, а в каком – творческим решением.
6. Рассмотрите предложенные ноты музыкального произведения камерного жанра. Поясните как изменения (динамические нюансы, смена темпа, проведение музыкальных тем) влияют на работу звукорежиссера при стереозаписи? Перечислите его конкретные действия.
7. Расскажите о возможной расстановке микрофонов при звукозаписи фортепианного ансамбля, производимой одновременно с видео, учитывая, что видеозахват микрофонов не предполагается режиссёром-постановщиком.
8. На примере проекта самостоятельно выполненной звукозаписи продемонстрируйте формирование

искусственного акустического отклика данного исполнения.

9. Перечислите, какими звуковыми образами вы передадите в фонограмме тишину комнаты, которая обусловлена режиссерским решением.
10. Используя подручные средства и профессиональное оборудование, осуществите запись звуков, отображающих капание воды, шум деревьев, скрип двери. Используйте при необходимости программные звуковые обработки.
11. Поясните, в каком случае применение частотная обработка звука является технической необходимостью, а в каком – творческим решением.
12. В студии осуществляется звукозапись вокального ансамбля под фонограмму. По сложившимся обстоятельствам фонограмму возможно направить только в колонку, когда ее звучание неизбежно попадет на микрофоны, предназначенные для записи голосов. Какое решение при расстановке исполнителей и оборудования, звукозаписи или сведения уменьшит, или полностью нивелирует перекрестное звучание фонограммы в общем миксе?
13. Приведите пример из самостоятельно осуществленных работ звукозапись дикторского голоса или сольного инструмента, осуществленную без добавления реверберации. Каким образом можно привнести акустический отклик в фонограмму без использования ревербератора? Начертите схему технического решения или продемонстрируйте на

	примере.
--	----------

Автор-составитель:

С.А. Васенина - старший преподаватель кафедры музыкальной звукорежиссуры Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, кандидат искусствоведения

А.С. Рыжинский – ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор