

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра дирижирования и академического пения

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ,
ПРАКТИК И ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
53.03.05. направление «Дирижирование»
Профиль «Дирижирование академическим хором»

Уровень высшего образования
«бакалавриат»
Программа бакалавриата

Форма обучения: ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ

Кемерово 2019

ФИЛОСОФИЯ

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Философия» направлена на формирование представлений о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, овладение базовыми принципами и приемами философского познания.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока I «Дисциплины (модули)».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-7 – Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Краткое содержание дисциплины: *Раздел 1. История философии.*

Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древнего Востока и античности. Философия средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Классическая немецкая философия. Современная западная философия. Русская классическая философия.

Раздел 2. Теоретические проблемы философии. Онтология. Учение о развитии. Происхождение и сущность сознания. Гносеология. Философия науки. Философское понимание человека. Личность. Аксиология. Социальная философия: общество как система. Человек в информационно-техническом обществе. Глобальные проблемы современности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, круглые столы, семинар-дискуссия, метод малых групп. При подготовке к семинарским занятиям используются современные

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; проверка выполнения письменных заданий; тестирование; проверка и презентация рефератов; подготовка сообщений и эссе, формы промежуточного контроля – экзамен.

ИСТОРИЯ

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «История» направлена на формирование у обучающихся представления об основных закономерностях исторического развития человечества; об истории России и ее взаимосвязи с развитием мировых цивилизаций, способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-7 – Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. **Теоретические и методологические основы исторической науки.** Основные понятия, принципы и методы исторической науки. Периодизация и исторические источники.

Раздел 2. **Всеобщая история.** Основные проблемы истории первобытного общества. Тенденции развития человечества в предгосударственный период. Особенности исторического развития Древнего мира. Великое переселение народов. Средние века: особенности периода. Европейская модернизация Нового времени. Основные тенденции развития регионов мира в Новое время. Реформы и революции периода Нового времени. Мир в ходе мировых войн и межвоенные десятилетия. Основные черты развития стран мира второй половины XX – начала XXI века. Глобализация и общемировые проблемы современности.

Раздел 3. **История России.** Восточные славяне в Древности. Возникновение

и развитие Древнерусского государства. Русские земли в период феодальной раздробленности и иноземной зависимости. Объединение земель вокруг Москвы и создание централизованного государства. Россия в XVI–XVII веках. Российская империя в XVIII – начале XX века. Россия в ходе революции и гражданской войны. СССР в 1922–1941 годах. СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР в 1945–1985 годах. Перестройка и распад СССР. Становление и развитие новой российской государственности. Россия в современном мире.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; представление результатов НИРС в форме электронной презентации; творческое задание; мини-конференция.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель дисциплины: формирование у студента способности и готовности к иноязычной профессиональной коммуникации

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

«Иностранный язык» является базовой (обязательной) дисциплиной «Гуманитарного, социального и экономического цикла».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном (ых) языке;
- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Общий иностранный язык. Презентация. Знакомство. Семья.

Организация встреч. Работа. Планирование. Досуг. Спорт. Путешествие. Интересные места. Праздники. Продукты. Организация (заказ) обеда, ланча, ужина. Кафе, рестораны, меню. Деньги. Шоппинг. Средства коммуникации.

Интернет. Современные виды общения, организация профессиональных встреч.

Россия. Современный мир. История, культура крупных городов России. Мой город. Страна изучаемого языка. Современность страны изучаемого языка. История, культура интересных мест, страны изучаемого языка.

Раздел 2. Иностраный язык для профессиональных целей. Современный мир профессий. Рынок труда. Люди. Компании. Организации. Языки международного общения и их роль в выборе профессии в современном мире.

Профессиональные навыки, умения. Профессиональные мероприятия, события. Профессиональный культурно-информационный опыт (российский, зарубежный). Знаменитые деятели профессионального сообщества. Научная информация для профессиональной сферы. История, современность, проблемы профессии.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, круглые столы, семинар-дискуссия, метод малых групп. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; проверка выполнения письменных заданий; тестирование; проверка и презентация рефератов; подготовка сообщений и эссе, формы промежуточного контроля – экзамен.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель изучения дисциплины: формирование общей коммуникативной культуры обучающихся посредством:

- усвоения норм русского литературного языка и их корректного применения в речевой практике;
- формирования представлений о видах, принципах и правилах общения в различных ситуациях;
- формирования практических умений ориентации в различных речевых ситуациях, адекватной реализации личностных коммуникативных намерений,

владения профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи, грамотного оформления устных и письменных текстов на родном языке.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. Для ее освоения обучающимся необходимы знания в области русского языка и культуры речи, полученные в общеобразовательной школе. Дисциплина носит теоретико-практический характер и способствует формированию навыков и умений, необходимых в процессе коммуникации как в рамках учебного процесса, так и за его пределами.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Основное содержание дисциплины.

Раздел 1. Современный русский литературный язык – основа культуры речи. Русский литературный язык как способ отражения русского национального мышления и русской культуры. Понятие «литературного языка». Формы существования литературного языка. Язык и речь; речевая коммуникация. Характеристика понятия «культура речи». Основные качества хорошей речи.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи. Понятие языковой нормы. Виды норм. Вариативность норм. Акцентологические норм. Характеристика русского ударения. Типичные ошибки, связанные с нарушением акцентологических норм и причины их появления.

Орфоэпические нормы. Законы произношения в области гласных и согласных звуков русского языка.

Лексические нормы. Лексическое значение слова и лексическая сочетаемость. Фразеологизмы, употребление фразеологизмов в речи. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексических норм.

Морфологические нормы – нормы словоизменения (образования форм).

Трудные случаи в системе морфологических норм.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении в русском языке и его функции. Трудные случаи в системе синтаксических норм.

Раздел 3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка. Функционально-смысловые типы речи и их особенности. Функциональный стиль как разновидность литературного языка. Критерии выделения функциональных стилей. Виды функциональных стилей и их особенности. Официально-деловая письменная речь. Виды и функции документов. Оформление деловой документации.

Раздел 4. Невербальные средства коммуникации. Параязык как совокупность невербальных средств, участвующих в речевом общении. Невербальные средства общения: фонационные (интонация, паузы, тембр, темп речи), кинесические (мимика, позы, жесты), графические (знаки, смайлы).

Раздел 5. Подготовка публичного выступления. Ораторская речь и ее виды. Подготовка к публичному выступлению. Логико-композиционное оформление публичной речи. Выступление в аудитории.

Раздел 6. Культура спора. Спор. Разновидности спора: дискуссия, диспут, полемика. Классификация споров. Культура ведения спора. Аргументация и доводы в споре. Полемические приемы и уловки в споре.

Раздел 7. Речевой этикет и его особенности. Этикет. Деловой этикет. Речевой этикет. Этика речевого поведения в разных ситуациях. Речевые стратегии и тактики. Этикет делового телефонного разговора. Национальная специфика речевого этикета.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; представление результатов НИРС в форме электронной презентации; творческое задание; мини-конференция.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Цель дисциплины: Формирование у студентов системных знаний по истории искусства и практических навыков описания и анализа художественного произведения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и истории культуры в объеме вузовского курса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. *Искусство от Древнего мира до Возрождения.* Виды и жанры искусства. Основы художественного мировоззрения в Древнем мире. Особенности средневекового искусства в Европе и России. Иконографический канон в искусстве Византии. Готический и романский стили в искусстве Европы. Формирование художественных школ в древнерусских городах. Ренессансное художественное мышление и его проявление в различных видах искусств.

Раздел 2. *Искусство Европы и России XVII – XIX веков.* Стили барокко и классицизм в искусстве Европы XVII века. Зарождение внестилевого направления (реализма). Стил рококо в искусстве Европы. Европеизация русского искусства в первой половине XVIII века. Стили барокко и классицизм в искусстве России, видовые и жанровые особенности русского искусства XVIII века. Художественные направления в искусстве Европы и России XIX века.

Раздел 3. *Искусство Европы и России XX века.* Художественные направления в искусстве Европы первой половины XX века Авангард и академизм в искусстве России первой трети XX века. Зарождение и этапы развития соцреализма, особенности этого художественного метода. Постмодернизм в искусстве, применение новых художественных и экспозиционных практик: хепенинг, перформанс, инсталляция и др. Постмодернистские художественные тенденции в искусстве России во II половине XX века.

Раздел 4. *История театрального искусства Европы и России*
Античный театр. Развитие театра в Древней Греции и Риме. Особенности театральной культуры в Средневековье и в эпоху Возрождения. Основные типы организации театров. Особенности развития французского театрального искусства. Реформа итальянского театра. Культурное значение театра эпохи Просвещения. Формирование и развитие русской театральной культуры в XVII – XVIII веках. Организация театрального дела в начале XIX века. Театральное искусство России во второй половине XIX века. Основные тенденции развития театральной культуры в XX веке.

Раздел 5. История кинематографа Рождение кинематографа. Русский дореволюционный кинематограф. Расцвет «немого» кино 20-х годов. Советский кинематограф 30-х годов. Рождение звукового кино и появление цвета. Виды и жанры кино. Развитие кино в 40 – 50-е годы XX века. Развитие языка кино в 60-90-е годы XX века. Авторское кино.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; представление результатов НИРС в форме электронной презентации; творческое задание; мини-конференция.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы БЖД. Взаимодействие человека со средой обитания. Анализ и оценка опасностей. Основные положения и принципы обеспечения безопасности.

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Государственные правовые акты по охране труда. Государственное управление охраной окружающей среды и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 3. Человек как элемент системы «человек – среда обитания». Характеристика основных форм деятельности человека. Производственная среда и условия труда. Комфортные условия жизнедеятельности.

Раздел 4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Гигиеническое нормирование и контроль вредных факторов.

Раздел 5. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Защита населения территорий в ЧС. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, круглые столы, семинар-дискуссия, метод малых групп. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; проверка выполнения письменных заданий; тестирование; проверка и презентация рефератов; подготовка сообщений и эссе, формы промежуточного контроля – экзамен.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Цель дисциплины: приобретение навыков самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина Физическая культура и спорт реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учётом состояния их здоровья. Для данной категории обучающихся организуются отдельные занятия в специальных (медицинских) группах, учитывающие возможности здоровья и предусматривающие доступную физическую нагрузку. Для обучающихся с ограниченными условиями передвижения допускается подготовка рефератов по темам здоровья сбережения и адаптивной физической культуры.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры для полноценного обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Основное содержание:

Раздел 1. Роль физической культуры и спорта в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы; законодательство РФ о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студента. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта и систем физических упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии:

1. Стандартные формы обучения:

- Тренировка в избранном виде спорта;
- Подготовка рефератов;
- Самостоятельная работа студентов;
- Консультации преподавателей.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм и информационно-коммуникативных образовательных технологий:

- интерактивные лекции;
- компьютерные симуляции;
- групповые дискуссии и проекты;
- обсуждение результатов работы.

Интерактивные формы обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» являются:

анализ (разбор) техники легкоатлетических беговых упражнений;

разбор ситуаций по развитию основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости;
анализ основных элементов техники баскетбола, волейбола;
анализ (разбор) техники основных лыжных ходов;
анализ конкретных ситуаций.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель дисциплины: формирование знаний и практических умений организации и проведения научных исследований, внедрения их результатов в практику.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин основной образовательной программы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять, системный подход для решения поставленных задач;
- ОПК-4 - способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности;
- ПК-14 - способен выполнять под научным руководством исследования в области искусства дирижирования и музыкального образования.

Основное содержание:

Раздел 1. Наука и научное исследование.

Раздел 2. Организация научно-исследовательской работы в России.

Раздел 3. Организация исследовательской деятельности.

Раздел 4. Структура и написание научного исследования.

Раздел 5. Информатизация учебно-исследовательской деятельности.

Раздел 6. Критерии оценки качества исследования и его правовое обеспечение.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; представление результатов НИРС в форме электронной презентации; творческое задание; мини-конференция.

ЛИТЕРАТУРА

Цель дисциплины: формирование у студентов 1 курса навыков анализа художественного словесного произведения; представлений об историческом развитии и национальном своеобразии русской литературы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Курс принадлежит к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла и предполагает рассмотрение произведений русской литературы в широком историко-культурном контексте. Для его освоения необходимы знания по отечественной истории, философии, истории культуры в объеме вузовского курса и основные умения анализа и интерпретации художественного текста. В процессе изучения курса студенты должны хорошо усвоить и представлять характер и закономерности развития русской литературы изучаемого периода, основные особенности литературных эпох и стилей; понимать художественное значение произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи; владеть понятийным аппаратом, навыками анализа литературного произведения. В каждом периоде выделяются наиболее важные произведения русской литературы, изучается творчество тех писателей, которые наиболее ярко представляют литературную эпоху.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Русская литература XI–XVIII вв. Возникновение русской литературы, исторические условия и предпосылки. Специфика древнерусской литературы, ее отличие от литературы Нового времени. Основные жанры и стили средневековой русской литературы. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Повесть временных лет», житийная литература, «Слово о полку Игореве», русские повести «переходного периода» (XVII в.). Периодизация русской литературы XVIII века. Основные литературные

направления: классицизм, сентиментализм. Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина.

Раздел 2. Русская литература XIX в. Романтизм как художественный метод

и литературное направление (творчество В.А. Жуковского). Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Творчество А.С. Пушкина, основные этапы творческого пути (поэзия, поэмы, проза, драматургия). Роман в стихах «Евгений Онегин» - ключевое произведение А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова, основные темы и мотивы лирики поэта. «Герой нашего времени». Прозаические циклы Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести»). Драматургия Н.В. Гоголя. Эволюция Гоголя от художественной прозы к духовной («Мертвые души»). Литературный процесс 1840-х – 1860-х гг.: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский. Жанр романа в русской литературе 2-й половины XIX века: романное творчество Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Проза Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество А.П. Чехова: проза и драматургия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; представление результатов НИРС в форме электронной презентации; творческое задание; мини-конференция.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» направлена на формирование целостного представления о сущности, моделях и эволюции государственной культурной политики РФ; содействие развитию способностей обучающихся к самостоятельному анализу событий культурной жизни; рассмотрение основных ресурсов культурной политики (нормативных, документально-правовых, кадровых, финансовых и материально-технических); понимания направлений и сущности современной государственной культурной политики РФ в ее ценностно-нормативной составляющей.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к дисциплинам базовой части Блока I «Дисциплины (модули)».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- ОПК-7 – Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Краткое содержание дисциплины: *Раздел 1. Теоретические основы государственной культурной политики Российской Федерации.* Введение в основы культурной политики. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики. Государство и культура в современной России. *Раздел 2. Практика реализации государственной культурной политики в Российской Федерации.*

Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры. Основные направления государственной культурной политики современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики. Международная культурная политика Российской Федерации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, семинар-круглый стол, семинар-дискуссия, метод проектов. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий;

проверка выполнения письменных заданий; тестирование; проверка и презентация рефератов; выполнение и защита учебных проектов, коллоквиум; форма промежуточного контроля – зачет.

ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, системного представления о психических феноменах и закономерностях функционирования психики, и практических умений регуляции поведения, деятельности, взаимодействия и общения людей при решении профессиональных и жизненных задач.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
- УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет и задачи психологии.

История становления психологии как науки. Система методов и основные этапы психологического исследования. Понятие психики, филогенетические и онтогенетические закономерности её развития. Феномен сознания. Проблема генетического и средового в детерминации психического развития человека. Ведущая роль обучения в формировании высших психических функций.

Раздел 2. Психология личности. Понятие о личности в психологии. Проблема формирования и развития личности в контексте отечественных и зарубежных исследований. Теории личности зарубежной психологии. Психодиагностика личности. Способности и их развитие. Природа индивидуальных различий. Темперамент и характер в структуре личности. Волевая, эмоциональная и мотивационная сферы личности.

Раздел 3. Психология деятельности и познавательных процессов. Понятие деятельности в психологии. Психические процессы как внутренние

компоненты деятельности. Зависимость развития психических процессов человека от его деятельности. Ощущения и восприятие, внимание, мнемические процессы. Мышление и интеллект. Воображение.

Раздел 4. Психология межличностных отношений. Общение и его виды. Психологические механизмы восприятия человека человеком и факторы преодоления трудностей общения. Межличностные отношения в рамках больших и малых групп. Виды малых групп. Коллектив как группа высшего уровня развития. Критические периоды в развитии коллектива и пути их преодоления. Эффективность групповой деятельности. Личность в группе. Понятие психологического климата, его составляющие. Межличностные конфликты в группе, их типология и пути разрешения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, семинар-круглый стол, семинар-дискуссия, метод проектов. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

ПЕДАГОГИКА

Цели дисциплины: формирование у студентов системного представления об общих закономерностях, принципах целостного педагогического процесса и педагогической деятельности, теории и практики обучения и воспитания - освоение новых педагогических идей и технологий обучения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
- УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность

и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Профессионально - личностное становление и развитие педагога. Педагогическая деятельность. Педагогические технологии.

Раздел 2. Общие основы педагогики. Педагогика как наука о воспитании, её предмет, объект, категориальный аппарат. Образование как общечеловеческая ценность, общественное явление и целенаправленный педагогический процесс. Позиция личности в воспитании. Система образования и воспитания. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Взаимосвязь педагогической науки и практики

Раздел 3. Теория обучения. Сущность, движущие силы и логика образовательного процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. Проблемы целостного учебно – воспитательного процесса. Методы, формы и средства обучения. Современные образовательные технологии. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Типология и многообразие образовательных учреждений. Инновационные образовательные процессы.

Раздел 4. Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Движущие силы и

логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система методов воспитания. Понятие о воспитательных системах. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания.

Раздел 5. Управление образовательными системами. Управление образовательными системами как отрасль научного знания. Образовательное учреждение как объект управления и руководства. Педагогическая инноватика. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестации работников образования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, семинар-круглый стол, семинар-дискуссия, метод проектов. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Цель дисциплины: сформировать у студентов системные психолого-педагогические представления о механизмах, закономерностях и этапах музыкального развития личности, специфике организации процессов обучения и воспитания, взаимодействия и сотрудничества в области музыкального образования, а также элементарные практические умения проектирования индивидуальной траектории музыкально-творческого развития учащихся.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- ОПК-3 - способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;

- ПК-6 - 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);

- ПК-7 - способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе и с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями).

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Музыкальная психология как раздел психологии искусства. История становления музыкальной психологии как науки. Предмет и основная проблематика музыкальной психологии. Методы исследования, основные направления музыкальной психологии и междисциплинарные связи с другими науками.

Раздел 2. Психология личности музыканта. Музыкальное сознание.

Синтез искусств как основной принцип развития музыкального сознания. Эмоциональная и мотивационно-волевая сферы личности музыканта. Музыкальность и музыкальные способности. Психогенетика музыкальности. Роль обучения в развитии музыкальных способностей.

Раздел 3. Музыкальная деятельность как разновидность духовно-практической деятельности. Виды музыкальной деятельности и механизмы её развития. Специфика психических процессов восприятия, памяти, мышления как регуляторов музыкальной деятельности. Основы психорегуляции музыкально-исполнительской деятельности.

Раздел 4. Музыкальная педагогика как наука. Основы организации процесса музыкального образования. История музыкальной педагогики.

Методы научно-педагогических исследований. Обучение и взаимодействие в сфере музыкального искусства. Профессионально значимые качества музыканта-педагога, критерии его профессиональной компетентности. Психологическая характеристика методов музыкального обучения. Совершенствование системы профессионального музыкального образования на основе использования межпредметных связей.

Раздел 5. Музыкально-образовательный процесс и формирование творческой личности музыканта. Соотношение традиционного и инновационного в организации музыкально-образовательного процесса. Проблема индивидуальной формы обучения в музыкальной педагогике. Основные принципы обучения и их роль в подборе репертуара. Педагогические аспекты технического развития учащегося. Эстетическое

воспитание учащегося-музыканта. Развитие творческого мышления учащихся и формирование их готовности к профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, семинар-круглый стол, семинар-дискуссия, метод проектов. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: сформировать целостное, системное представление о закономерностях психического и поведенческого развития человека в онтогенезе, особенностях развития в разные возрастные периоды. Сформировать способность и готовность применять знания по возрастной психологии на практике.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- ОПК-3 - способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;

- ПК-6 - 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);

- ПК-7 - способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе и с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями).

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические вопросы возрастной психологии.

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как науки. Исторический очерк возрастной

психологии. Теории психического развития. Движущие силы, источники развития. Понятия возраста, сензитивности и возрастного кризиса. Проблема периодизации психического развития. Современные параметры периодизации возрастного развития.

Раздел 2. Основные этапы психического развития человека.

Психическое развитие в младенчестве и в раннем возрасте. Психологическая характеристика личностного и познавательного развития в дошкольном возрасте. Психологическая готовность к обучению в школе. Личностная характеристика ребенка, готового к школьному обучению. Познавательное и личностное развитие в младшем школьном возрасте. Психологические особенности подростка и юноши. Психология зрелых возрастов и старости. Учет возрастных особенностей человека в музыкально - исполнительской деятельности и в работе педагога.

Раздел 3. Психологическое значение музыки в онтогенезе. Ранняя музыкальная идентификация. Ранняя диагностика и развитие музыкальных способностей. Виды детской музыкальной деятельности. Проблема возрастного восприятия музыки. Понимание музыки в различные возрастные периоды. Возрастные различия музыкальной одаренности. Возрастные предпочтения к игре на музыкальных инструментах, к музыкальным стилям.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, семинар-круглый стол, семинар-дискуссия, метод проектов. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Авторское право» направлена на формирование необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области авторского права, ознакомление с особенностями правового регулирования объектов авторского права, овладение навыками анализа и применения нормативно-правовых документов в области авторского права в своей практической деятельности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «Авторское право» относится к дисциплинам базовой части Блока I «Дисциплины (модули)».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Краткое содержание дисциплины: *Раздел I. Введение в авторское право.* Понятие и характеристика авторского права. Источники авторских и смежных прав. Объекты авторского права. Субъекты авторского права.

Раздел II. Частные проблемы авторского права. Основные права автора. Сроки в авторском праве. Соавторство. Права соавторов. Переход исключительного права по наследству. Особенности свободного использования произведения. Авторский договор: понятие и содержание. Проблемы регулирования авторского права в сфере музыкального искусства. Особенности защиты авторских прав.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные образовательные технологии, включающие: лекции-беседы, проходящие в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; размещение теоретических, практических, методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК».

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; тестирование; проверка и презентация рефератов; форма промежуточного контроля - зачет.

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков менеджмента в сфере культуры и искусства как основы организации деятельности учреждений и проектных объединений культуры и искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части учебного плана.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-10 - способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых;
- ПК-13 - способен к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий).

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретико-методологические основы арт-менеджмента.

Сущность понятий: «управление», «менеджмент», «арт-менеджмент», «арт-индустрия». Становление и развитие теории и практики арт-менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы менеджмента, организация как объект управления арт-менеджера. Виды, классификация и функции менеджмента. Арт-менеджмент как профессиональная сфера деятельности. Методы управленческой деятельности и принципы их реализации.

Раздел 2. Организация: построение структуры управления.

Понятие «организация». Формальные и неформальные организации. Внешняя и внутренняя среда организации: характеристика элементов. Понятие организационной структуры управления. Типы оргструктур. Соотношение централизации и децентрализации в структуре органов управления. Организационные отношения в управлении. Делегирование в организации. Ответственность и полномочия в организации. Сущность стратегического планирования. Управление реализацией стратегического плана и контроль за его выполнением. Маркетинговая деятельность в арт-менеджменте. Рекламная и выставочная деятельность в арт-менеджменте. Фандрейзинговая деятельность арт-менеджера

Раздел 3. Организация управленческой деятельности.

Лидерство в организации. Понятие лидерства и руководства в организации. Подходы к изучению стиля руководства. Коммуникации в управлении организации. Управленческие решения в организации. Мотивация

деятельности в организации. Осуществление контроля в организации.
Управление в организации конфликтами. Процесс формирования команды в организации. Повышение эффективности деятельности групп в организации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные образовательные технологии, включающие: лекции-беседы, проходящие в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; размещение теоретических, практических, методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК».

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; тестирование; проверка и презентация рефератов; форма промежуточного контроля - зачет.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ(ЗАРУБЕЖНОЙ)

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «История музыки (зарубежной)» направлена на формирование у студентов комплекса знаний на основе:

- формирования системных представлений об историческом развитии и эволюции музыкального искусства;
- определения критериев периодизации музыкального искусства;
- усвоения фактов, характеризующих процесс становления музыкальных жанров;
- изучения специфики музыкально-стилевых тенденций (на основе анализа музыкальных произведений).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-1 - способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов. Этапы развития зарубежного музыкального искусства в древнем мире. Музыкальное искусство эпохи Средневековья. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Музыкальное искусство эпохи Барокко. Музыкальное искусство эпохи Классицизма. Музыкальное искусство в контексте культуры Средневековья, Возрождения, Барокко. Становление оперы. Профессиональная инструментальная музыка эпохи барокко. Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя.

Раздел 2. Пути развития музыкального искусства в XIX веке. Романтизм

в музыкальном искусстве. Вокально-хоровое творчество композиторов XIX века. Западноевропейский музыкальный театр XIX века. Камерно-инструментальное творчество композиторов-романтиков. Жанр симфонии в творчестве композиторов XIX века.

Раздел 3. Музыкальное искусство конца XIX- первой половины XX века.

Музыкальное искусство рубежа XIX-XX веков. Направления музыкального искусства первой половины XX века. Итальянское музыкальное искусство первой половины XX века. Австрийское и немецкое музыкальное искусство первой половины XX века. Французское музыкальное искусство первой половины XX века. Национальные композиторские школы первой половины XX века.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,

144 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)

Цели освоения дисциплины: дать знания о процессе становления и развития русской музыки в контексте эволюции мирового музыкального искусства, о взаимодействии различных национальных школ, направлений, стилей. При изучении курса важно осмыслить исторический массив материала, включающий как явления прошлых веков и достаточно древних периодов, так и сформировавшиеся в первой половине XX века художественные события в контексте мировых музыкально-исторических

процессов. Также важно сформировать объективное, лишенное тенденциозных оценок понимание наследия отечественных композиторов, во многом определявших авангардные позиции искусства XX века.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

- ОПК-1 - способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Самобытные истоки русской музыки. Русская музыка в мировой музыкальной культуре. Древнерусская музыкальная культура. Фольклор как основа русской музыкальной классики. Традиции эпоса и сказки в русской классической музыке. Музыка русской православной церкви как глубинный исток русской музыкальной классики. Русская музыкальная культура России до XVIII в. Музыкальная культура Руси в XVIII в.

Раздел 2. Формирование и развитие жанров русской классической музыки в конце XVIII - первой половине XIX вв. Русская музыкальная культура первой половины XIX в. Западноевропейские ориентиры в творчестве русских композиторов. Русская опера XVIII– первой трети XIX века. Развитие жанров отечественной вокальной лирики во второй половине XVIII – первой трети XIX в.в.

Развитие жанров отечественной хоровой музыки второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Формирование жанров отечественной инструментальной музыки. Оперное творчество М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Песни и романсы в творчестве М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Симфоническое творчество М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского.

Раздел 3. Творческие направления в русской музыке второй половины XIX в. Русская музыкальная культура второй половины XIX в. Творческие направления 60 – 70-х гг. XIX в. («Могучая кучка» и Чайковский). Просветительское творчество М. А. Балакирева и Н. Г. Рубинштейна. Жанр эпической оперы и эпической симфонии в творчестве А. П. Бородина. Жанр народной исторической оперы-драмы в творчестве М. П. Мусоргского. Жанры камерной музыки в наследии М. П. Мусоргского. Эпос и оперное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Русский симфонизм второй половины

XIX века. Жанр психологической оперы-драмы в творчестве П. И. Чайковского. Симфоническое творчество П. И. Чайковского. Жанры камерной музыки в наследии П. И. Чайковского. Развитие жанра балета русскими композиторами второй половины XIX века. Развитие жанров хоровой музыки в творчестве русских композиторов второй половины XIX века. Инструментальное творчество А. К. Лядова и А. К. Глазунова. Творческое наследие С. И. Танеева.

Раздел 4. Основные тенденции развития отечественного музыкального искусства на рубеже XIX-XX вв. Развитие русской художественной культуры в конце XIX – начале XX веков. Визуальные искусства и музыка. Основные жанровые группы. Полистилистика как метод композиторского мышления. Музыкальный театр в культуре Серебряного века. Симфония и инструментальный концерт в дооктябрьский период. Развитие кантатно-ораториального творчества до 1917 года. Художественное содержание в жанрах камерной музыки рубежа веков. Особенности дореволюционных

массовых музыкальных жанров. Преломление романтических традиций в творчестве С. В. Рахманинова. Проявление символического мироощущения в музыке А. Н. Скрябина. «Русский музыкальный театр» И. Ф. Стравинского.

Раздел 5. Отечественное музыкальное искусство первой половины XX века. Периодизация отечественной музыки XX века. Новые тенденции в советском музыкальном театре. Оперное наследие С. С. Прокофьева. Балетный жанр в творчестве С. С. Прокофьева. Жанр оперы в творчестве Д. Д. Шостаковича. Жанр балета в творчестве Д. Д. Шостаковича. Становление советской симфонической музыки. Самобытность стиля симфоний С. С. Прокофьева. Утверждение художественной позиции Д. Д. Шостаковича в симфоническом жанре. Новые эстетические нормы в жанрах камерной музыки. Инструментальные жанры в творчестве Н. Я. Мясковского. Инструментальное творчество А. И. Хачатуряна. Камерные жанры в раннем творчестве Г. В. Свиридова. Обновление монументальных жанров кантаты и оратории. Советские массовые музыкальные жанры.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,

144 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Цели освоения дисциплины: многоаспектное изучение развернутой панорамы развития музыки второй половины XX – начала XXI века в культурно-эстетическом и историческом контексте. А также формирование и развитие знаний студентов о творчестве композиторов второй половины XX века и начала XXI века, умение ориентироваться в основных музыкальных направлениях и особенностях композиционных техник. Важно сформировать объективное, лишенное тенденциозных оценок понимание современных творческих процессов, во многом определяемых авангардными позициями искусства.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекста;
- ОПК-1 - способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные тенденции развития музыкального искусства во второй половине XX века. Музыкальное искусство во второй половине XX века. «Новое фольклорное движение» в истории музыки второй половины

XX века. Музыка стран Западной Европы второй половины XX - начала XXI вв. Музыка стран Восточной Европы второй половины XX - начала XXI вв. Музыка США и Латинской Америки второй половины XX - начала XXI вв. Массовая культура и музыка быта

Раздел 2. Музыкальные жанры в искусстве второй половины XX – начале XXI века. Обновление жанров и форм оперы. Поиски и открытия в балетном жанре. Свободное толкование жанров симфонической музыки. Новаторское преобразование кантатно-ораториальных и хоровых форм. Индивидуально-звуковой мир камерно-вокальных сочинений композиторов. Индивидуально-звуковой мир камерно-инструментальных сочинений композиторов. Жанровое расширение массовой музыкальной культуры.

Раздел 3. Стилиевое своеобразие в композиторском творчестве.

Своеобразие образно-драматургического содержания поздних симфоний Д. Д. Шостаковича. Хоровой космос Г. В. Свиридова. Полижанровость в творчестве А. Г. Шнитке. Художественный мир Р. К. Щедрина. Преломление образов мировой истории и культуры в творчестве С. М. Слонимского.

Раздел 4. Музыкальное искусство и современная культура на рубеже XX и XXI веков. Музыкальная культура и НТР: на рубеже XX и XXI веков. Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX – начале XXI века.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,

72 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

СОЛЬФЕДЖИО

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Сольфеджио»

направлена на организацию, формирование и развитие профессионального музыкального слуха и музыкального мышления посредством:

- овладения навыками точного и выразительного интонирования на основе удерживания музыкального строя и предслышания;
- активизации самостоятельной интонационно-ритмической слуховой работы с опорой на слуховые представления, ощущения и переживания;
- овладения полифоническим совмещением различных пластов слуховой, аналитической и исполнительской работы;
- развития музыкальной памяти,
- развития творческих навыков.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-2 - способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации
- ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Сольфеджирование. Пение одноголосных и многоголосных фрагментов музыкальных произведений со сложной мелодикой и развитой ритмикой.

Раздел 2. Вокально-интонационные упражнения. Пение упражнений-этюдов в ритмическом оформлении различных микроладовых образований. Пение развернутых гармонических последовательностей.

Раздел 3. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности элементов музыкального языка. Анализ на слух развернутых гармонических последовательностей.

Раздел 4. Музыкальный диктант. Запись одноголосных, двухголосных и трехголосных конструктивных образцов, и фрагментов музыкальных произведений.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Образовательные технологии: практические занятия; творческое задание; практические задания.

ПОЛИФОНИЯ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Полифония» направлена на изучение принципов полифонического мышления как основы для исполнительской, педагогической, деятельности; знание основных полифонических жанров и форм; формирование принципов аутентичного подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных произведений; как основы для компетентной; ориентация в системе вокально-хоровых полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной истории – от эпохи Средневековья до XXI века; развитие представления о технике полифонического письма и музыкальной форме хорового полифонического сочинения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
- ПК-6 - способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательного и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

Краткое содержание дисциплины:

Исторические этапы развития полифонии: периодизация. Полифонические нормы строгого письма: общая характеристика. Мелодия строгого письма.

Простой и сложный контрапункты: общая характеристика, классификация видов. От строгого стиля к свободному. Предфугированные формы. Контрапунктические нормы полифонии свободного письма. Экспозиционная часть фуги: тема, ответ, противосложение, интермедия. Развивающий и заключительный разделы фуги. Сложные (многотемные) фуги. Малые фугированные полифонические формы: фугетта, фугато, инвенция. Полифония в музыке XX века. Новейшие явления в полифонической музыке второй половины XX – начала XXI века.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

ФОРТЕПИАНО

Цель дисциплины: подготовка специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной работы. Владение фортепиано позволяет выпускнику использовать его для: разбора партитур, чтения с листа, в работе над аранжировками для эстрадного оркестра, для ознакомления с музыкальной литературой и теоретического анализа музыкальных произведений, также позволяет приобретать навыки грамотного разбора нотного текста и применять фортепиано в работе над произведениями для избранного инструмента.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-2 - способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности;
- ПК-2 - способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

- ПК-5 - способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Работа над произведениями крупной формы (сонатное аллегро, сонатина, вариации, рондо).

Раздел 2. Изучение полифонических произведений.

Раздел 3. Изучение произведений малых форм зарубежных и отечественных композиторов.

Раздел 4. Работа над эстрадно-джазовым репертуаром.

Раздел 5. Работа над техникой (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды).

Раздел 6. Игра в ансамбле, аккомпанемент солисту, чтение нот с листа, транспонирование.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

Образовательные технологии: традиционные активные, интерактивные формы проведения занятий (академический концерт, тематический концерт и др.)

ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

Цель курса: формирование базовой грамотности студентов в области современных музыкальных компьютерных технологий, освоение теоретических и практических знаний в области звукорежиссуры, аранжировки и монтажа, изучение и практическая работа с сегментами звукового оборудования студий и концертных залов.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
- ОПК-4 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

- ПК-15 - способен ориентироваться в проблематике теории и истории хоровой культуры.

Основное содержание дисциплины:

I. Зарубежная хоровая музыка

Раздел 1. Характеристика основных исторических эпох и стилистических направлений в развитии искусства.

Раздел 2. Хоровые жанры крупных форм.

Раздел 3. Хоровая музыка малых форм.

Раздел 4. Место и значение хоров в операх западно-европейских композиторов.

II. Русская хоровая музыка

Раздел 1. Характеристика основных тенденций в развитии русской хоровой музыки

Раздел 2. Развитие хоровой обработки русской народной песни.

Раздел 3. Русское богослужбное пение. Этапы развития

Раздел 4. Оперно-хоровое творчество русских композиторов

Раздел 5. Основные этапы развития светских жанров хоровой музыки в XIX – начале XX века.

Раздел 6. Кантатно-ораториальное творчество композиторов конца XIX - начала XX века

III. Отечественная хоровая музыка

Раздел 1. Периодизация истории отечественной хоровой музыки 10-90-х гг. XX века: Основные этапы и направления развития

Раздел 2. Жанровые и стилевые тенденции хоровой музыки а cappella

Раздел 3. Эволюция жанров хоровой музыки XX в.

Раздел 4 Хоровая музыка и современная композиторская техника

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,

180 часов.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

ГАРМОНИЯ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Гармония»

направлена на изучение закономерностей развития гармонии на разных этапах музыкально исторического развития, получения целостного представления об историко-стилевых процессах развития гармонических систем, формирование установки на самостоятельность освоения конкретных образцов музыкального искусства на основе:

- усвоения законов их ладогармонической организации;
- приобретения навыков гармонического анализа, выявляющего взаимосвязи содержания произведения с его гармоническим языком;
- развития творческих способностей в процессе выполнения практических заданий

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
- ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические и практические основы гармонии. Понятие гармонии. Гармония в системе музыкально-выразительных средств. Функциональность и фонизм как две стороны гармонии. Гармония и формообразование. Доминантовый септаккорд (D7) и его обращения. Септаккорд II ступени (II7) и VII (VII7) ступени и их обращения. Нонаккорды V и II ступеней. Доминанта и D7 с секстой. Септаккорды побочных ступеней (секвенцаккорды). Диатоническая секвенция. Фригийский оборот. Органный пункт. Неаккордовые звуки. Двойная доминанта. Альтерация аккордов S и D группы.

Раздел 2. Модуляционная система. Хроматика. Типы тональных соотношений. Отклонения. Хроматическая система. Хроматические секвенции. Степени родства тональностей. Модуляция. Модуляция в тональности первой степени родства. Мажоро-минорные системы. Трезвучие VI низкой ступени мажоро-минора. Модуляция второй степени родства. Модуляция третьей степени родства. Эллипсис. Энгармоническая модуляция через Ум7, D7 и Ув.53.

Раздел 3. Историко-стилевые процессы развития гармонии.

Исторические пути становления и развития доклассической западноевропейской и русской гармонии. Гармония в западноевропейском многоголосии (X-XVI вв.) эпохи Возрождения. Ладогармоническая основа многоголосных песнопений знаменного русского распева. Общая характеристика гармонического стиля эпохи Барокко. Гармония как организующий фактор полифонии. Цифрованный бас. Общая характеристика гармонии венских классиков. Особенности тональной системы. Взаимосвязь гармонии с формообразованием музыкальных произведений. Романтическая гармония. Особенности гармонического языка Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа, Р. Вагнера. Гармония в творчестве русских композиторов. Усложнение гармонии на рубеже XIX-XX вв.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,

144 часа.

Образовательные технологии: традиционные лекционные занятия; практические упражнения; творческое задание.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Музыкальная форма» направлена на приобретение знаний о целостных типах музыкальной композиции в рамках утвердившихся в истории искусства различных стилей.

А также сформировать и расширить знания о целостных типах музыкальной композиции в рамках утвердившихся в истории искусства различных стилей. Курс «Музыкальная форма» основан на изучении композиционных типов, сложившихся в предклассический период, на изучении классико-романтических музыкальных форм, включает рассмотрение форм современной музыки.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
- ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие проблемы формообразования. Музыкальная форма и форма композиции. Классификация музыкальных форм. Содержательность музыкальной формы Музыка и слово. Музыкально-тематическая организация музыкальной

формы. Мелодико-тематические структуры. Музыкальная интонация. Фактура музыкального произведения, основные типы фактурной организации. Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения. Драматургия, композиция. Функциональные основы музыкальной формы.

Раздел 2. Музыкальные формы барокко. Текстомузыкальные формы.

Формообразование в ранней музыке. Простые музыкальные формы барокко. Период типа развертывания. Модификации старинной двухчастной формы. Старинная трехчастная форма. Старосонатная форма. Фуга. Старинные вариации. Куплетное рондо. Старинная сюита. Сложные (составные) формы: старинная концертная форма, барочные инструментальные циклы. Вокально-инструментальные циклы (месса, пассионы, оратория, кантата).

Раздел 3. Классицистические музыкальные формы. Принципы классического формообразования. Классицистические формы как структуры тональной музыки. Период и периодические структуры в контексте крупной музыкальной композиции. Простые двух- и трехчастные формы, трех- и четырехчастная форма. Сложная трехчастная форма. Строгие вариации классицистов. Классическое рондо. Рондо-соната. Сонатная форма. Сонатно-симфонический цикл. Классический концерт. Индивидуальный

замысел музыкального произведения у романтиков. Свободные вариации романтиков. Программная сюита. Вокальные формы и вокальный цикл. Модификации сонатно-симфонического цикла в произведениях романтиков. Крупные формы: кантата и оратория. Сценические формы: опера и балет.

Раздел 4. Музыкальные формы XX века. Общая характеристика музыкальных структур конца XIX - начала XX века. Безрепризная трехчастная форма. Контрастно-составная форма. Свободные и несоставные формы. Смешанные формы. Вариационные формы и серийная техника. Музыкальное формобразование в конце XX – в начале XXI вв. Нетипизированные формы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Цель курса – раскрытие содержания изучаемых произведений и освоение практической дирижерской техники.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
- ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте;
- ПК-1 - способен руководить любительскими (самодеятельными) и учебными народно-певческими коллективами (хорами и ансамблями).

Основное содержание:

Раздел 1. «Дирижерская техника ее задачи и значение для управления хором». Дирижерский аппарат и его составляющие. Основные принципы мануальной техники.

Раздел 2. «Овладение техникой дирижирования в простых и сложных размерах».

Дирижирование произведениями, изложенными в размере 2/4, 3/4, 4/4 в умеренных, умеренно-скорых, медленных темпах. Овладение пятидольной схемой дирижирования в размерах 5/4, 5/8 в различных строениях (2+3 или 3+2). Овладение навыками дирижирования в схемах 6/4, 6/8, 9/4, 9/8. Овладение навыками дробления основной метрической единицы такта в произведениях медленного темпа, а также при замедлении скорости движения. Овладение семидольной схемой дирижирования в размерах 7/4, 7/8 с обозначением жестом каждой доли такта. Овладение техникой дирижирования в следующих размерах: 9/8 и 9/4 по девятидольной и трехдольной схеме; 12/4 и 12/8 по двенадцатидольной и четырехдольной схеме; 11/4 в быстром темпе по пятидольной схеме; дирижирование произведения с переменным размером.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 612 часов.

Образовательные технологии: традиционные активные, интерактивные формы проведения занятий (академический концерт, тематический концерт и др.)

ОСНОВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Основы семантического анализа музыкальных произведений» направлена на формирование знаний об этимологии музыкальных значений на основе положений музыкальной семантики, развить навык семантического анализа музыки.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
- ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Музыкальная семиотика. Основные понятия теории музыкального содержания. Содержание и смысл музыкального произведения. Музыкальная семантика. Интерпретация музыкального содержания. Музыка как язык. Знак и символ в музыке. Музыкальная речь. Музыкальный текст. Структурные уровни музыкального текста. Текст и музыкальный язык. Семантика в системе музыкальных средств выразительности. Семантика жанра. Семантические свойства тональностей. Музыкальная лексика. Интонационная лексика в музыкальных темах. Художественные возможности интонационных формул.

Раздел 2. Семантическое содержание в музыкальных произведениях Нового времени. Содержание музыкальных произведений эпохи барокко. Символика музыки И.С. Баха. Идеи и образы в произведениях композиторов-классицистов. Музыкальная классика и античность. Содержательно-тематические особенности романтической музыки. Музыкальное и литературно-поэтическое в XIX веке. Смысл и значение в русской музыке.

Раздел 3. Обновление музыкального языка в XX веке. Основы семантического анализа музыки XX века. Антисемантические процессы в музыкальных произведениях первой половины XX века. Полистилистика и символика в содержании музыкальных произведений композиторов второй половины XX века.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

Цель курса: формирование базовой грамотности студентов в области современных музыкальных компьютерных технологий, освоение теоретических и практических знаний в области звукорежиссуры, аранжировки и монтажа, изучение и практическая работа с сегментами звукового оборудования студий и концертных залов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Курс входит в вариативную часть.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-5 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном текст.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Элементарная теория звука

История звукозаписи.

Физика звуковой волны.

Звук и формы его представления.

Цифровые аудио-сигналы.

Звуковые информационные технологии.

Спектр звука.

Основы психоакустики.

Раздел 2. Методика обработки цифровых аудиосигналов

Основные функции-команды в музыкальных программах-редакторах.

Основы записи звука.

Эффекты и обработка звука.

Реставрация звука. Конвертирование звуковых файлов.

Технология проведения записи в студии.

Методы оцифровки аудио-сигнала.

Пресет. Шаблоны-установки.

MIDI-технологии.

Особенности взаимодействия файлов при монтаже и аранжировке сложных композиций.

Раздел 3. Технологии звукорежиссуры

Выразительные средства звукозаписи.

Технологии звукоусиления.

Приемы работы с микшерным пультом, микрофонами, процессорами эффектов.

Оценка осуществляемой работы (музыкальный баланс, тембры, пространственное впечатление, качество музыкального исполнения, технические помехи).

Основы музыкальной акустики.

Художественные особенности записи музыки различных жанров (стилей и эпох).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ХОРОВОЙ КЛАСС

Цель курса: овладение практическими навыками и методами работы с народно-певческими коллективами. Подготовка руководителей народно-певческих коллективов, владеющих народной манерой пения, навыками интерпретации произведений музыкального фольклора и авторского творчества. Хоровой класс является одной из базовых специальных дисциплин профессиональной подготовки. Благодаря интеграции с другими специальными курсами, дающими студенту комплекс теоретических и методических знаний, работа в Хоровом классе не ограничивается только лишь освоением навыков исполнительства. Хоровой класс является своеобразной творческой лабораторией, где происходит тщательное осмысление материала и затем – его осознанное исполнение с учетом жанровой и диалектно-стилевой специфики, условий бытования и закономерностей исторического развития традиций хоровой музыкальной культуры.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-1 - способен руководить любительскими (самодеятельными) и учебными народно-певческими коллективами (хорами и ансамблями);
- ПК-9 - способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий;
- ПК-11 - способен организовывать, готовить и проводить концертные народно-певческие мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых;
- ПК-12 - способен использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Формы и методы работы с хоровым коллективом основаны на принципах включенности всех участников в творческую деятельность коллектива. Включение нового участника в работу существующего коллектива происходит постепенно, на первом этапе требуется знакомство с характером репетиционной и концертной работы, получение слухового опыта, освоение принципов и методов работы с хоровым коллективом. Освоение принципов совместного пения в ансамбле происходит с учетом индивидуальных исполнительских данных участников коллектива.

Раздел 2. Изучение песенного материала различных жанров, певческих стилей, освоение народной манеры пения. Репертуар строится на изучении лучших образцов песенного фольклора, обработках народных песен, авторских произведениях.

Раздел 3. Синкретизм народного искусства. Изучение музыкальной формы, и связанный с ней вид хореографического движения и пластики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц, 1080 часов.

Образовательные технологии:

- традиционные образовательные технологии в виде индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов.
- коммуникативно-диалоговые образовательные технологии, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;
- объяснительно-иллюстративные технологии, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск;

- аудио-видео уроки – электронные образовательные технологии с использованием аудиозаписей и видеоматериалов с помощью электронных носителей.

Особое место занимает использование активных методов обучения, в том числе различные тренинги.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Цель дисциплины: приобретение навыков самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учётом состояния их здоровья. Для данной категории обучающихся организуются отдельные занятия в специальных (медицинских) группах, учитывающие возможности здоровья и предусматривающие доступную физическую нагрузку. Для обучающихся с ограниченными условиями передвижения допускается подготовка рефератов по темам здоровья сбережения и адаптивной физической культуры.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры для полноценного обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Роль физической культуры и спорта в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы; законодательство РФ о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студента. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта и систем физических упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.

Образовательные технологии:

1. Стандартные формы обучения:

- Тренировка в избранном виде спорта;
- Подготовка рефератов;
- Самостоятельная работа студентов;
- Консультации преподавателей.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм и информационно-коммуникативных образовательных технологий:

- интерактивные лекции;
- компьютерные симуляции;
- групповые дискуссии и проекты;
- обсуждение результатов работы.

Интерактивные формы обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» являются:

- анализ (разбор) техники легкоатлетических беговых упражнений;
- разбор ситуаций по развитию основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости;
- анализ основных элементов техники баскетбола, волейбола;
- анализ (разбор) техники основных лыжных ходов;
- анализ конкретных ситуаций.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов ансамблево-исполнительские навыков коллективного творчества путем систематической, эффективной комплексной работы над музыкальными произведениями.

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Вокальный ансамбль» к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла образовательной программы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-11 – обладать готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства;
- ПК-12 –

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Овладение навыками ансамблевого исполнения и взаимодействия, совершенствование слухового контроля, обучение пониманию стиля, формы и содержания произведения.

Раздел 2. Закрепление полученных навыков. Развитие музыкальной эрудиции, художественного вкуса, артистических способностей.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Образовательные технологии:

- традиционные образовательные технологии в виде индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов.
- коммуникативно-диалоговые образовательные технологии, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;
- объяснительно-иллюстративные технологии, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск;
- аудио-видео уроки – электронные образовательные технологии с использованием аудиозаписей и видеоматериалов с помощью электронных носителей.

Особое место занимает использование активных методов обучения, в том числе: метод активного обучения по характеру учебно-познавательной деятельности – имитационный метод, базирующийся на имитации профессиональной деятельности.

АНАЛИЗ ВОКАЛЬНЫХ И ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цели освоения дисциплины: формирование комплексного подхода к методам анализа вокально-хоровых произведений.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Анализ вокально-хоровых произведений» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения таких дисциплин, как «История музыки»,

«Музыкальная форма», «Гармония», «Дирижирование», «Вокальная подготовка», «Хоровой класс», «Чтение хоровых партитур».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-1 - Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;

- ОПК-6 - Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Основное содержание дисциплины:

Тема 1.1 Речь и мелодия. Тембр и мелодическая линия.

Значение текста в вокальном произведении. Текст – подтекст – музыка. Раскрытие подтекста специфическими музыкальными средствами. Речевая интонация как совокупность элементов речи (ритма, тембра, мелодии, артикуляции, громкости).

Тема 1.2 Речевой и музыкальный ритм. Акценты. Встречный ритм.

Значение ритма как организации речи и музыки во времени. Включение в понятие «ритм» соотношения звуков по длительности, акцентов, цезур, темпа. Типы акцентов словесной речи. Ударения внутри слов и фраз. Аналогичные явления в музыке: акценты на сильной, относительно сильной доле такта, акценты внутри мотивов и фраз.

Тема 1.3 Мелодика речи. Средства художественного изображения речевой интонации

Мелодическая линия словесной речи как звуковысотная сторона речевой интонации. Мелодическая линия словесной речи и мелодия в музыке.

Тема 1.4 Речевой и музыкальный синтаксис. Музыкальная тема.

Синтаксическое членение речи и музыки. Деление речи на фразы, синтагмы, слова. Подобное членение разделов в музыке.

Тема 1.5 Мелодия и стихотворный текст. Основные принципы вокализации поэтического текста.

Отличие стихотворного текста от прозаического. Ритмическая организация стиха, его членение. Рифма. Различные типы рифм: парные (aabb), перекрестные (abab), опоясные (abba). Стихотворный размер.

Тема 1.6 Инструментальная партия в вокальном и хоровом произведении.

Роль инструментального сопровождения в создании художественного единства вокального произведения. Смысловая, образная и эмоциональная связь сопровождения с текстом. Раскрытие в инструментальном сопровождении подтекста как образного смысла мелодии. Детализирующая и обобщающая роль

сопровождения. Фактура сопровождения. Роль инструментальных вступлений, интерлюдий и заключений.

Раздел 2. Общие композиционные закономерности вокальной и хоровой музыки.

Тема 2.1 Куплетная форма и ее разновидности в песне и романсе. Куплетно-вариационная форма. Куплетно-вариативная форма.

Тема 2.2 Формы камерной вокальной музыки: простые формы (одночастная, двухчастная, трехчастная).

Тема 2.3 Строфическая форма, варьированная строфа. Разновидности сквозной формы.

Тема 2.4 Сложные формы в вокальной и хоровой музыке.

Тема 2.5 Циклические формы в вокальной и хоровой музыке. Музыкальная драматургия цикла. Ансамблевые циклы.

Тема 2.6 Вокально-симфонические циклы (оратория, кантата, вокально-симфоническая поэма).

Определение циклической формы. Самостоятельность частей, что позволяет исполнять их по отдельности. Отличие от сборника пьес. Классификация. Целостность и объединенность сквозным развитием, регламентация количества частей, единство композиции.

Тема 2.7 Формы кантаты, оратории, мессы, реквиема, пассионов, литургии.

Кантатно-ораториальная форма в западноевропейской музыке XVII-XVIII вв., многообразие вокально-инструментальных жанров в эпоху барокко (месса, пассионы, оратория, кантата, духовный концерт, магнификат, литургия, всенощное бдение). Религиозная тематика – Библия, Евангелие (Страсти); язык – латынь, старославянский. Пассионы («Страсти»). Религиозная тематика; оратории, посвященные страданиям Христа (Бах «Страсти по Матфею»). Связь с оперными формами. Кантата. Кантаты светские и духовные, сольные и хоровые. Определяющие признаки жанра. Оратория. Отличие оратории от кантаты и оперы. Деление оратории на крупные части (аналогично оперным актам). Месса. Определение, строение, текст.

Раздел 3. Вокальные и хоровые формы в опере

Тема 3.1 Опера

Тема 3.1 Речитатив как тип вокальной речи и как форма. Типы оперного речитатива

Тема 3.2 Ария, ее типы и разновидности. Ариозо. Ариетта. Каватина.

Тема 3.3 Разновидности ансамблей в опере

Тема 3.4 Жанры и формы хоровой музыки в опере. Драматургические функции хора в опере.

Хоры. Роль хора в драматургии оперы. Хоровые сцены сквозного развития. Хоры ораториального типа, вынесенные за рамки действия. Хор – песня, обобщение через жанр. Связь жанра и песни с ситуацией. Хор как декоративно-фонный элемент. Хор в значении основного действующего лица.

Тема 3.5 Строение оперного акта. Контрастно-составные и цепные формы в опере.

Роль контраста в объединении картин и актов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.

Образовательные технологии:

При освоении дисциплины, помимо традиционных образовательных технологий, включающих аудиторные занятия в виде лекций, практических занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы, используются как активные, так и интерактивные методы обучения, направленные на формирование профессиональных компетенций обучающихся.

При организации и проведении лекционных и семинарских занятий используются методы дискуссий, анализа ситуаций, работа в малых группах, проблемная лекция, лекция – диалог, семинары-дискуссии, практические семинары на основе метода кейс-стади, проходящие в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; размещение теоретических, практических, методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (www.moodle.kemguki.ru).

ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Цель освоения дисциплины: обучить руководителя академического хорового коллектива теоретическим основам вокального искусства и практическими навыками пения.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Вокальная подготовка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», квалификация (степень) «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель».

Для освоения дисциплины «Вокальная подготовка» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин профессионального цикла: сольфеджио, гармония.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-12 - способен использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Работа над певческим дыханием.

Навыки овладения рациональным типом певческого дыхания.

Вокально-техническое воспитание. акустические свойства резонаторной системы голосового аппарата.

Раздел 2. Работа над исправлением отдельных певческих недостатков.

Вокально-техническое воспитание: овладение различной динамикой в соответствии с художественными задачами. Освоение различных приемов и техники звуковедения (легато, стакато, портаменто).

Раздел 3. Работа над грудным грудным, микстовым и головным резонированием.

Овладение различными приемами: грудного, микстового и головного резонирования.

Раздел 4. Работа над певческим словом, чёткостью произношения

различных гласных и согласных звуков.

Воспитание сознательного отношения к музыкально-исполнительским элементам: фразировка, нюансировка, логическая подача текста.

Раздел 5. Закрепление навыков певческого дыхания и ровным звучанием

голоса по всему диапазону. Дыхание – средство музыкальной выразительности.

Раздел 6. Выравнивание регистров, работа над чёткой дикцией.

Совершенствование технической беглости. Навыки самостоятельного разбора: раскрыть идею, художественный образ произведения, понять характер, стиль, наметить план исполнения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324

часа.

Образовательные технологии:

- традиционные образовательные технологии в виде индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов.

- коммуникативно-диалоговые образовательные технологии, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;

- объяснительно-иллюстративные технологии, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск;

- аудио-видео уроки – электронные образовательные технологии с использованием аудиозаписей и видеоматериалов с помощью электронных носителей.

Особое место занимает использование активных методов обучения, в том числе:

метод активного обучения по характеру учебно-познавательной деятельности – имитационный метод, базирующийся на имитации профессиональной деятельности.

Своевременным и актуальным должно быть применение в процессе освоения данной дисциплины следующих интерактивных технологий:

- дискуссия;
- ситуативный анализ;

ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Хоровое сольфеджио» направлена на организацию, формирование и развитие профессионального музыкального слуха и музыкального мышления посредством:

- овладения навыками точного и выразительного интонирования на основе удерживания музыкального строя и предслышания;
- активизации самостоятельной интонационно-ритмической слуховой работы с опорой на слуховые представления, ощущения и переживания;
- овладения полифоническим совмещением различных пластов слуховой, аналитической и исполнительской работы;
- развития музыкальной памяти,
- развития творческих навыков.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ОПК-2 - способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации;

- ОПК-6 - способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Сольфеджирование. Пение одноголосных и многоголосных фрагментов со сложной мелодикой и развитой ритмикой, включающих примеры из хоровой литературы, с дирижированием.

Раздел 2. Интонируемые упражнения. Пение интонационных упражнений-

этюдов, ладов, развернутых гармонических последовательностей в метро-ритмическом оформлении.

Раздел 3. Музыкальный диктант. Запись одноголосных, двухголосных, трехголосных и четырехголосных конструктивных образцов и фрагментов музыкальных произведений.

Раздел 4. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности элементов музыкального языка. Анализ на слух развернутых гармонических последовательностей.

Раздел 5. Чтение с листа. Исполнение неизвестных вокально-хоровых упражнений с дирижированием.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Образовательные технологии: практические занятия; творческое задание; практические задания.

ЧТЕНИЕ ХОРОВЫХ ПАРТИТУР

Цель курса - воспитание у студентов практических навыков самостоятельной работы с хоровыми партитурами, развитие музыкально-эстетического вкуса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-9 - способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Изучение двух-, трехстрочных партитур для однородного, полного и неполного смешанного хора.

Художественно-выразительное исполнение несложных хоровых партитур с точным соблюдением всех имеющихся указаний. Транспонирование хоровых партитур на увеличенную приму и малую секунду. Пение каждого голоса партитуры с текстом и сольфеджио при одновременной игре на фортепиано остальных голосов. Анализ хорового произведения. Чтение с листа.

Раздел II: Изучение трехстрочных партитур для различных хоровых составов, четырех строчных – для однородных.

Транспонирование хоровых произведений на малую и большую секунду вверх и вниз. Одновременное исполнение в произведениях с сопровождением партии хора и аккомпанемента.

Раздел III: «Изучение четырех строчных партитур для неполного и полного смешанного хора, произведений с сопровождением, а также партитур для хора и солирующего голоса».

Изучение произведений, развернутых по форме. Изучение произведений, написанных в разных темпах. Изучение произведений с развитым голосоведением. Изучение произведений, разнообразных по фактуре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Образовательные технологии: традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов: тренинг, коммуникативно-диалоговые образовательные технологии, объяснительно-иллюстративные технологии.

Важное место занимает использование активного метода обучения, который способствуют самореализации студента – это участие в ежегодных кафедральных конкурсах по чтению хоровых партитур.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Цель освоения дисциплины: систематизация знаний в области истории, теории хорового исполнительства, обеспечивающая основу профессиональной работы дирижера-хормейстера академического хора.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Теория и история хорового исполнительства» входит в число обязательных дисциплин профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки к базовой части профильных дисциплин ОПОП 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;

- ПК-9 - способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий;

- ПК-10 - способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых;

- ПК-13 - способен к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий);

- ПК-15 - способен ориентироваться в проблематике теории и истории хоровой культуры.

Краткое содержание дисциплины:

1.1. Сущность понятия «хоровая культура» и специфика исполнительского искусства.

1.2. Становление отечественной хоровой культуры до 1917 года.
Характеристика двух эпох богослужебного пения.

1.3. Характеристика первой эпохи богослужебного пения

1.4. Вторая эпоха богослужебного пения. Характеристика периода польско-украинского влияния

1.5. Вторая эпохи богослужебного пения. Характеристика периода итальянского светского влияния.

1.6. Вторая эпохи богослужебного пения. Характеристика четвертого периода (московская школа)

1.7. Становление и развитие отечественной школы вокально-хорового обучения. Формирование школы хорового пения в России в период с X по XVII вв.

- 1.8. Становление и развитие отечественной школы вокально-хорового обучения. Формирование школы хорового пения в России в период с X по XVII вв.
- 1.9. Формирование традиций подготовки профессиональных кадров и особенности репетиционной работы с хором в Синодальном училище и Синодальном хоре.
- 1.10. Основные направления вокально-хорового обучения в России на рубеже XIX – XX вв.
- 1.11. Характеристика состояния вокально-хорового образования в советский период и в настоящее время.
- 2.1. Анализ опыта работы с хоровым коллективом выдающихся мастеров отечественной школы вокально-хорового исполнительства XX – XXI вв. Принципы работы с хоровым коллективом Н. М. Данилина и М. Г. Климова.
- 2.2. Методика работы с хоровыми коллективами А. В. Свешникова.
- 2.3. Основные направления работы с профессиональными и учебными хоровыми коллективами выдающихся хормейстеров XX века.
- 3.1. Учебно-методическая литература по вопросам репетиционной работы с хоровым коллективом.
Характеристика работы П. Г. Чеснокова «Хор и управление им».
- 3.2. Учебно-методическое наследие С. А. Казачкова
- 3.3. Учебно-методические работы по хороведению и управлением хором хормейстеров XX века.
- 3.4. Учебно-методическая работа с детским хоровым коллективом А. В. Свешникова, Г. А. Струве, В. С. Попова, А. С. Пономарева, Н. В. Авериной, Г. П. Стуловой, И. В. Рогановой.
- 4.1. Практические аспекты репетиционной работы с хоровым коллективом. Хоровое исполнительство.
Специфика хорового исполнительства.
- 4.2. Хоровой коллектив как исполнительский инструмент.
- 4.3. Формирование репертуара хорового коллектива.
- 4.4. Предварительная работа хормейстера над хоровой партитурой.
- 4.5. Репетиционный процесс в хоровом коллективе.
- 4.6. Вопросы стиля в хоровом исполнительстве.
- 4.7. Специфика концертного исполнительства.
- 4.8. Вопросы дирижерской этики и стили управления хоровым коллективом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

Образовательные технологии:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.

- инновационные технологии:

а) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;

б) применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с преподавателями вузов культуры и искусств, колледжей искусств, мастер-классы специалистов, совместные творческие встречи, участие в конкурсах и фестивалях.

Своевременным и актуальным должно быть применение в процессе освоения данной дисциплины следующих интерактивных технологий:

- дискуссия

ХОРОВОЙ ТЕАТР

Цели освоения дисциплины: расширение выразительных возможностей исполнения музыкального произведения средствами театрального искусства, учитывая жанрово-стилевую специфику совмещения театрального действия и музыкальной драматургии.

Умение действовать и это действие выразить пением, словом звуком, пластикой - главная цель при воспитании артиста хорового коллектива, хорового театра.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Хоровой театр» входит в вариативную часть основной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- ПК-2 - способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

- ПК-3 - способен к демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;

- ПК-11 - способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры).

Краткое содержание дисциплины:

Анализ художественного материала, выбранного для постановки спектакля. Анализ предлагаемых обстоятельств всех материалов театрального действия. Воплощение замысла в процессе репетиций.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.

Образовательные технологии:

- коммуникативно-диалоговые образовательные технологии, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;

- объяснительно-иллюстративные технологии, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск.

ПОСТАНОВКА ХОРОВОГО СПЕКТАКЛЯ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Постановка хорового спектакля» направлена на формирование целостного представления об этапах создания хорового спектакля, об основных участниках данного процесса с точки зрения практического опыта. А также дисциплина направлена на освоение технологической стороны деятельности дирижера-режиссёра как толкователя музыкального материала в хоровом спектакле.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- ПК-3 Способен к демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;

- ПК-4 - Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами;

- ПК-11 - Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры);

- ПК-13 - способен к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий)

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Взаимосвязь профессий «актёра и режиссёра», «дирижёра и певца-актёра». Пропедевтика режиссёрско-дирижёрского творчества. Особенности сценического коллективного творчества. Важнейшие составляющие учения К. С. Станиславского. Подлинная физическая жизнь как основа сценического действия. Событийно-действенный разбор вокально-музыкального материала: этюдные подходы в творчестве певца-актёра. Методы учеников и последователей К. С. Станиславского. Этика и эстетика – важнейшие факторы хорового спектакля. Элементы методик по развитию актёрско-режиссёрского аппарата. Элементы системы Станиславского: «видения», «внутренние мысли», «физическое состояние»; жесты, физические действия. Концепция физического бытия. Этюд как понятие методологическое и мировоззренческое. Событийно-действенный анализ. Развитие природных актёрских данных (внимание, освобождение мышц, воображение, наблюдательность, память физических ощущений и действий и т.д.). Исследования своего «Я» и привлечение, мобилизация жизненного опыта в процессе постановки хорового спектакля. Физическое бытие. Жизнь тела в воображаемых обстоятельствах. Физиологическая реактивность на воображаемые обстоятельства. Освоение «триады» – физическое бытие, мышление, воображение. Непрерывности мышления и воображения в воображаемых обстоятельствах. Сценическое взаимодействие в хоровом спектакле. Элементы режиссуры в учебном хоровом спектакле. Этюды на одно событие. Этюды «Другой человек – другое тело». От упражнения к этюду, от этюда к сцене в хоровом спектакле. Этюды на музыкальной основе. Музыкальные ассоциации как важнейший элемент режиссёрско-постановочной деятельности. «Деление на «куски» – выявление цепочки происшествий и событий в музыкальном эпизоде. Переходы из одного происшествия или события в другое. Жанровые и стилистические особенности сценического существования. Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с жанровой природой хорового спектакля. Режиссер – организатор репетиционного процесса. Режиссерский анализ этюдных проб. Творческие акции на темы музыкальных произведений.

Раздел 2. Методология работы над хоровым спектаклем. Актёрские Творческое взаимодействие режиссера с артистами, художником, композитором и другими членами творческой команды в процессе создания спектакля. Первые впечатления от знакомства с музыкальной основой будущего хорового спектакля. Этюдные пробы, их принципиальная необходимость в процессе создания хорового спектакля. Метод физических

действий в работе над хоровым спектаклем. Метод действенного анализа в постановке хорового спектакля. Понятия: линия роли, сквозное движение, хотение, стремление роли, ведущее предлагаемое обстоятельство, основной конфликт, сверхзадача. Верное самочувствие на сцене, точная логика поведения, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение». Мизансцена как язык спектакля. Смысл события, выраженный во времени и пространстве. Связь мизансцены со сценографией. Тренинг во время работы над спектаклем. Анализ событий музыкального материала, выделенных режиссером в соответствии с предполагаемым замыслом будущего спектакля. Поиск индивидуальных разминок-настроек перед спектаклем, прогоном. Групповые разминки перед спектаклем, прогоном, включающие пластический, речевой и актерский тренинг-настройку. Послепремьерный тренинг - продолжение работы режиссера с артистом над ролью после выпуска спектакля.

Раздел 3. Основные формы и направления современного хорового спектакля. Направление «психологического театра» в контексте хорового спектакля. Игровой театр и «игровые» языки режиссуры. Постмодернистский театр и его методология. «Метафорический» театр: создание театральными средствами иносказательных обобщенных мотивов действия, генеральных метафор.

Раздел 4. Пластическое решение хорового спектакля. Локомотивные движения. Рабочие движения. Семантические движения. Иллюстративные движения. Пантомимические или эмоциональные движения.

Раздел 5. Сценографическое решение хорового спектакля. Сценографические решения в разнообразных жанрах. Средства выразительности сценографии в хоровом спектакле.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.

Образовательные технологии:

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках курса используются следующие интерактивные формы обучения: разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, ролевые игры, репетиции, «застольный» метод работы над сценами хорового спектакля, метод физических действий, этюдный метод, анализ этюдов и репетиций, открытые творческие показы и их обсуждение.

Преподавание дисциплины осуществляется на основе личностно-ориентированного обучения, с использованием моделирующих технологий (на ситуативной основе). Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: собеседование, системный просмотр отдельных этапов работы, показ на группу, с последующим детальным анализом, экзамен-показ на зрительскую аудиторию с последующим анализом проделанной работы, участие в смотрах и фестивалях. Формой промежуточного контроля по дисциплине «Постановка хорового спектакля» является экзамен.

ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Цель курса: изучение особенностей строения русской народной песни и жанрового состава музыкального фольклора, овладение методикой преподавания музыкально-поэтического и песенного фольклора.

Место дисциплины в структуре ОПП: «Базовая часть»

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.

Основное содержание дисциплины:

Раздел I. Введение в анализ русской народной песни

Фольклор - специфический вид художественной деятельности. Социодинамика русского народного творчества Жанрово-родовая природа русского народного песенного творчества. Мелодика русской народной песни. Основы ритмического строения русской народной песни. Ладовая структура русской народной песни. Композиционная структура русской народной песни. Поэтика русской народной песни Специфические черты русской народной песенной поэтики. Типы русского народного

многоголосия. Предмет и методы изучения русского народного музыкального творчества. Современное состояние образовательных программ по народному творчеству. Технология преподавания основ русского народного музыкального творчества.

Раздел II. Жанровая классификация русского народного музыкального творчества.

Эпический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Лирический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Драматический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Семейно-бытовые и обрядовые песни. Свадьба в системе празднично-обрядовой жизни. Обзор годового круга праздников. Музыкальный язык календарных песен. Народный календарь как своеобразное воплощение народного мировоззрения. История изучения русского народного музыкального творчества. Анализ русской народной песни.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ

Цель дисциплины: всестороннее изучение процессов развития инструментально-оркестрового мышления в исторической практике, оценка его современного состояния и приобретение аналитических навыков в данной сфере музыкально-теоретических знаний. Предметом изучения является история развития искусства оркестровки, эволюция оркестра от зарождения до современного этапа. Трактовка средств оркестровой выразительности не может рассматриваться в отрыве от образно-содержательной сферы и концепции сочинения.

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата «Базовая часть»:

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору ОПОП ВО 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-1 - способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Периодизация в истории оркестровой музыки. Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко.

Тема 2. Переходный период в истории оркестровой музыки.

Тема 3. Классицизм и принципы оркестрового мышления Гайдна, Моцарта и Бетховена.

Тема 4. Симфонический оркестр в эпоху романтизма.

Тема 5. Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов.

Тема 6. Особенности русского симфонизма.

Тема 7. Экспрессионизм и ново-венская школа.

Тема 8. Симфонический оркестр в музыке композиторов 2-й половины 20 века.

Тема 9. Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX-XXI вв.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА

Цель дисциплины – сформировать представление об основах редактирования, переложения и обработки подлинного народно-песенного материала и авторских произведений для различных хоровых составов, научить применять знания на практике.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-8 - способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих народно-певческих коллективов (хора, вокального ансамбля и солиста);
- ПК-9 - способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины.

Раздел 1. Введение. Основные цели и задачи курса. Основные понятия курса. Основные принципы хоровой аранжировки.

Раздел 2. Редактирование фольклорных первоисточников. Редактирование музыкального и поэтического текста. Простейшая обработка фольклорных первоисточников.

Раздел 3. Переложение фольклорных партитур для различных исполнительских составов.

Раздел 4. Переложение авторских песен для народного хора для различных исполнительских составов. Составление хоровых партитур на основе произведений, написанных для голоса и инструментального сопровождения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; творческое задание.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

Цель данного курса - дать студенту необходимую сумму о современных компьютерных технологиях по работе со звуком, созданию аранжировок в условиях виртуальной студии. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина «Компьютерная аранжировка» входит в вариативную часть профессионального цикла обязательных дисциплин образовательной программы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-8 - способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих народно-певческих коллективов (хора, вокального ансамбля и солиста);

- ПК-9 - способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий

Основное содержание дисциплины:

Тема 1: Общее представление о компьютерных технологиях. Архитектура IBM PC-совместимых компьютеров. Основные блоки PC: системный блок, клавиатура, монитор. Технические характеристики материнской платы, процессора, оперативной памяти, жестких дисков и их влияние на производительность компьютера. Программы для компьютера и их разновидности: операционные системы, программы для работы с текстом, графические редакторы, музыкальные и звуковые редакторы, интегрированные пакеты программ и др. Нумерация версий программ.

Тема 2: Работа с клавиатурой и мышью. Клавиатура: алфавитно-цифровые клавиши, функциональные клавиши, клавиши управления курсором, цифровая клавиатура, другие специальные клавиши. Использование мыши: указатель, кнопки, перемещение объектов.

Тема 3: Обзор специализированного программного обеспечения для работы с нотным текстом. Специфика интерфейса нотных редакторов и их функциональные возможности. Проблемы русификации. Специализированные издательские системы Finale, Sibelius.

Тема 4: Программа S cakewalk Overture. Главное окно программы: виртуальная нотная страница – окно Score, строка статуса, панели инструментов StandardToolBar, TransportToolBar, MainToolBar. Четыре способа набора нотного текста. Меню File: создание, открытие, сохранение и закрытие партитуры. Установка инструментов и прослушивание партитуры.

Тема 5: Панель инструментов Main ToolBar. Ввод нот, пауз и знаков альтерации (инструмент Notes). Обозначение сгруппированных нот и октавных знаков (инструмент Groups). Запись мелизмов: мордента, группетто, трелей (инструмент Ornaments). Символы артикуляции, ферматы, фортепианная педаль (инструмент Articulations).

Тема 6: Ввод нотного текста с помощью MIDI-клавиатуры. Ввод нотного текста в реальном времени, квантизация. Ввод нотного текста в пошаговом режиме (окно Step Input): область выбора типа символов, область выбора размера шага, область выбора длительности ноты или паузы, область выбора громкости ноты.

Тема 7: Редактирование партитуры. Добавление и удаление страниц, определение раскладки страницы, определение параметров страницы, выбор видимых нотоносцев, выбор опций нотации трека, выбор расстояний между

нотными станами, редактирование музыкального шрифта, ввод текста в партитуру, установка параметров линий и промежутков между элементами.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; творческое задание.

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Цель освоения дисциплины: учебная дисциплина «Основы актёрского мастерства» направлена на формирование представлений о специфике актёрского мастерства в контексте музыкально-словесной драмы и овладение базовыми принципами проживания динамической музыкальной формы как сценического процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- ПК-3 – способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;
- ПК-11 – способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры).

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Актёрский тренинг. Освоение актёрской психотехники. Основные законы внутренней и внешней техники актёра. Актёрский тренинг «Сценическое внимание». Актёрский тренинг на освобождение мышц. Актёрский тренинг «Воображение и артистическая смелость». Актёрский тренинг «Оправдание поз и чувство правды». Актёрский тренинг «Предлагаемые обстоятельства». Актёрский тренинг «Оправдание места действия». Актёрский тренинг «Память физических действий». Актёрский тренинг «Физическое самочувствие и психофизические ощущения». Актёрский тренинг «Перемена отношения: к предмету и к месту действия». Актёрский тренинг «Отношение к факту. Оценка, событие». Актёрский тренинг «Перемена отношения к партнёру». Актёрский тренинг «Действие для достижения поставленной цели». Актёрский тренинг «Активность сценического действия». Актёрский тренинг «Общение с партнёром».

Раздел 2. Практика сценического действия. Актёрские зарисовки. Сценические эскизы. Актёрские наблюдения. Театральные акции. Сценические этюды. Визуализация музыкального материала. «Зримая песня» как основной вид сценического представления музыкальной драматургии.

Раздел 3. Физические и эмоциональные упражнения по Методу актёрского мастерства Ли Страсберга. Упражнения на расслабления. Упражнения на сенсорную память. Усложнённые упражнения на сенсорную память. Создание сценического образа. Практическое применение Метода Ли Страсберга в репетиционном процессе. Практическое применение Метода Ли Страсберга в процессе демонстрации спектакля. Развитие актёрского присутствия.

Раздел 4. Техника актёрского мастерства И. Чаббак. Сверхзадача. Сценическая задача. Препятствия. Замена. Внутренние объекты. Такты и действия. Предыстория. Место действия и четвертая стена. Манипуляции. Внутренний монолог. Жизненные обстоятельства. Актёрские инструменты и упражнения в контексте естественного человеческого порыва. Практикум: сцены с тремя и более персонажами.

Раздел 5. Актёрское мастерство: методики американских театральных школ. Методика актёрского мастерства С. Адлер. Актёрское мастерство по методу С. Мейснера. Работа с маской: эволюция метода М. Чехова. Метод Ухты Хаген. Пластический подход к актёрскому мастерству Е. Гротовского. Метод М. Оверли: шесть точек зрения. Режиссёрское мастерство для актёра: междисциплинарная подготовка по методу Ф. Эртль.

Раздел 6. Актёрский тренинг в процессе театрально-сценического воспитания певца-актёра. Движение и музыка. Музыка и жест. Живопись и музыка. Интонация. Тренинг «Звук и движение». Тренинг «Звук и эмоция». «Вокализ-этюды». Тренинг «Слово и музыка». Тренинг для певца-актёра в хоровом спектакле.

Образовательные технологии:

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках курса используются следующие интерактивные формы обучения: разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, ролевые игры, репетиции, «застольный» метод работы над сценами хорового спектакля, этюдный метод, анализ этюдов и репетиций, открытые творческие показы и их обсуждение.

Преподавание дисциплины осуществляется на основе личностно-ориентированного обучения, с использованием моделирующих технологий (на ситуативной основе). Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: собеседование, системный просмотр отдельных этапов работы, показ на группу, с последующим детальным анализом, экзамен-показ на зрительскую аудиторию с последующим анализом проделанной работы, участие в смотрах и фестивалях. Формой промежуточного контроля по дисциплине «Основы актёрского мастерства» является экзамен.

ОСНОВЫ РИТОРИКИ

Цель дисциплины: сформировать навыки голосоречевой культуры и речевой психотехники.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-3 - способен к демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания.
- ПК-11 - способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры).

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Техника сценической речи.

Особенности фонационного дыхания.

Речевой голос и его воспитание.

Техника сценической и вокальной речи: общее и особенное. Речевой слух в совершенствовании голосоречевых навыков.

Раздел 2. Культура сценической речи. Дикция и орфоэпия.

Мелодика русской речи. Голосоречевая характеристика образа

Раздел 3. Словесное действие

Словесное действие в речевом и вокальном материале. Метод действенного анализа при исследовании текста. Сценическое общение. Особенности работы над эпическим и стихотворным материалом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часа.

Образовательные технологии: традиционные лекционные занятия; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; эвристическая беседа; творческое задание.

ФАКУЛЬТАТИВЫ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ВУЗА

Цели освоения дисциплины:

- способствование адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к условиям обучения в КемГИК;
- формирование системного представления сущности и закономерностях функционирования социально-психологической среды вуза;
- выработка практических умений регуляции взаимодействия и общения людей при решении учебных, профессиональных и жизненных задач.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Социально-психологическая среда вуза» относится к дисциплинам по выбору, читается в первом семестре по специальному запросу со стороны студентов с ОВЗ. Освоение студентами данной дисциплины базируется нацелено на повышение адаптации условиям обучения в КемГИК.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

владение компетенциями:

- ПК-7 - способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе и с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями).

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1.1. Вводная лекция.

Тема 1.2. КемГИК как институт социализации.

Тема 2.1. Психология общения.

Тема 2.2. Познание в процессе межличностного общения.

Тема 2.3. Общение как интеракция.

Тема 2.4. Психология влияния.

Тема 2.5. Психологи конфликта.

Тема 3.1. Психология малых групп.

Тема 3.2. Психология лидерства.

Тема 3.3. Динамика малой группы.

Тема 3.4. Взаимодействие малых групп.

Тема 3.5. Моббинг и буллинг в малых группах.

Тема 3.6. Психология больших групп.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: - традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций, семинарских и практических занятий;

- активные и интерактивные образовательные технологии, предполагающие проведение традиционных и интерактивных лекций, на которых рассматриваются теоретические, проблемные, дискуссионные вопросы в соответствии с тематическим планом; практических занятий, проходящих в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; практических занятий с элементами дискуссии, группового обсуждения.