

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

Направление подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки

«Инструменты эстрадного оркестра»

Уровень высшего образования
«бакалавриат»

КВАЛИФИКАЦИЯ

Концертный исполнитель.

Артист ансамбля.

Преподаватель

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.

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

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.

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 (модуля): формирование у студента способности и готовности к иноязычной профессиональной коммуникации

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

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

Формируемые компетенции:

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном (ых) языке.

Основное содержание дисциплины (модуля):

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. Библиотечное дело в России и за рубежом. Сохранение библиотечного фонда.

Языки международного общения и их роль в выборе профессии в современном мире.

Библиотечно-информационная деятельность как сфера профессиональной деятельности. Профессиональные навыки, умения. Профессиональные мероприятия, события.

Профессиональный библиотечно-информационный опыт (российский, зарубежный). Знаменитые деятели профессионального сообщества.

Научная информация для профессиональной сферы. История, современность, проблемы профессии.

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.

Формируемые компетенции:

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 вестилевого 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: хеппенинг, перформанс, инсталляция и др. Постмодернистские художественные тенденции в искусстве России во II полови- не 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.

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.

Формируемые компетенции:

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(их) языке(ах).

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.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 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.

Формируемые компетенции.

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

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.

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.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины (модуля): упорядочение разрозненных несистематизированных знаний, формирование информационного мировоззрения и целостного представления об «информационной картине мира».

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции (модуля):

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Общая информационная технология. Теоретические основы технологии. Информационная технология: понятие, структура. История и тенденции развития информационных технологий. Классификация информационных технологий: базовые, прикладные, специальные.

Раздел 2. Компонентная структура информационных технологий. Информационные процессы. Информационные ресурсы. Кадровые ресурсы. Инструментальные средства. Регламентирующие документы. Информационные продукты и услуги.

Раздел 3. Информационные процессы. Информационные процессы: понятие, классификация, реализация на базе информационно-коммуникационных технологий.

Сбор информации. Сбор документов. Сбор данных. Алгоритмы процесса сбора информации. Обработка информации. Техническая обработка информации: виды, методы. Семантическая обработка информации: виды, методы. Организация информационных массивов: документов и данных. Типы структур данных. Хранение информации. Способы хранения документов и данных. Защита информации: методы. Поиск информации: виды, алгоритмы, методы. Информационно-поисковые системы. Распространение информации. Предоставление информации. Информационное обслуживание и самообслуживание.

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.

Формируемые компетенции:

ПК-12. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства.

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

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.

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-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.

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.

Формируемые компетенции:

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

ПК-11. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры.

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 конфликтами в организации. Процесс формирования команды в организации. Повышение эффективности деятельности групп в организации.

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:

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

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

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.

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:

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

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

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 кантато-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.

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:

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

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

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. Стилизовое 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.

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

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Цели изучения дисциплины (модуля).

Целями освоения дисциплины являются: изучение принципиальных вопросов развития исполнительского искусства и новых форм исполнительства в исторической ретроспективе.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки
Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к базовой части цикла теории и истории музыкального искусства.

Для освоения дисциплины «История исполнительского искусства» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в довузовской ступени музыкального обучения.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля).

Формируемые компетенции:

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

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Историческое развитие вокального искусства. Виды вокала.

Тема 2. История развития эстрадно-джазового исполнительства.

Тема 3. Понятие и особенности вокального эстрадно-джазового исполнительства. Вокальные стили джаза. Главные особенности джаза. Вокальные стили джаза

Тема 4. Формирование эстрадных жанров в России. Термин «Эстрада».

Тема 5. История развития Советский джаз 20-40 г.

Тема 6. Советский джаз - послевоенное время.

Тема 7. Эстрадная музыка – как объект исследования общественных наук.

Тема 8. Основные современные жанры эстрадного исполнительства.

Тема 9. Мюзикл, как современный жанр музыкально-сценического искусства.

Тема 10. Мюзикл в России.

ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостной картины процесса исторического развития эстрадно-джазовой музыки, становления наиболее значительных стилей и жанров данного вида музыкального искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «История эстрадной и джазовой музыки» входит в базовую часть основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

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

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Часть 1. Джаз как явление музыкального искусства

Определение джаза.

Социальные и художественные предпосылки появления и распространения джаза. Музыкальный язык джаза, его отличия от европейского.

Афро-американские традиции в джазе. Основные жанры негритянского фольклора. Марширующие оркестры. Театр менестрелей. Взаимопроникновение культур. Европейские традиции в джазе. Блюз. Яркие представители жанра – Гертруда Ма Рэйни, „Биг Билл" Брунзи, „Блайнд Лемон" Джефферсон, Хадди Ледбеттер (Ледбелли), Бесси Смит. Рэгтайм и его стилистические особенности.

Часть 2. Ранние стили джаза

Новоорлеанский стиль и его особенности. Оркестры «Creole Jazz Band», «Original Dixieland Jazz Band», «New Orleans Rhythm Kings». Родоначальники традиционного джаза (С. Беше, Д. Оливер Д. Додс, Д. Нун, Д.Р. Мортон и др.) Л. Армстронг и его оркестры «Hot Five» и «Hot Seven». Чикагский стиль. Диксиленд и его роль в джазовой музыке 20 века. Становление и расцвет биг-бэндов. Особенности стиля. Оркестры Ф. Хендерсона, Б. Гудмена, Г. Миллера, К. Бейси, Д. Эллингтона.

Советский джаз 20-40г.г. Первые джазовые коллективы: оркестры В. Парнаха, Л. Варпаховского, А. Варламова, В. Кнушевицкого. «АМА-джаз» Александра Цфасмана (Москва) и оркестр под управлением Леопольда Теплицкого (Ленинград). «ТЕА-джаз» Леонида Утесова. Джаз-оркестр Н. Минха.

Часть 3. Модерн джаз

Стиль бибоп. Основоположники - Ч. Паркер, Д. Гиллеспи, Т. Монк. Европиезированный джаз. Творчество С. Кентона, В. Германа, Г. Эванса, Л. Тристано. Стиль кул и его основные представители. Босса-нова (Ж.Жилберту, А.К. Жобим и др.). (А.К. Жобим). Джаз-рок. Особенности стиля. Основоположники - Ларри Кориелл, Гэри Бертон, Билли Кобэм, братья Брекер. Яркие представители направления – Джон Маклафлин, Джо Завинул, Хэрби Хэнкок, группы «Кровь, пот и слёзы», «Чикаго». Стиль фанки. Советский джаз 50-80гг. Оркестры О. Лундстрема. Ю. Саульского, А. Кролла, ансамбль «Мелодия». Джазовые исполнители : Г. Гаранян, К. Носов, И. Бриль, Г. Лукьянов, Л. Чижик, В. Ганелин, М. Окунь, А. Кузнецов, А. Козлов, А. Двоскин, Д. Голощёкин, В. Мустафа-заде, и др.). Джаз-рок. Особенности стиля. Основоположники - Ларри Кориелл, Гэри Бертон, Билли Кобэм, братья Брекер. Яркие представители направления – Джон Маклафлин, Джо Завинул, Хэрби Хэнкок, группы «Кровь, пот и слёзы», «Чикаго». Стиль фанки.

Часть 4. Рок – музыка

бит (The Beatles, Рок-н-ролл в СССР. Группы «Рок –отель»-рок (Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath). Арт-рок (Genesis, Yes.). Психоделический рок (Pink Floyd, Doors.). Рокабилли (Б. Хейли, Э.Пресли, Д.Кэш, К.Перкинс). Британский The Rolling Stones.). , «Браво», «Секрет». ХардРок-музыка в СССР.Филармонический рок - ВИА («Веселые ребята», «Поющие гитары», «Самоцветы»). Стиль фолк-рок и группы «Песняры», «Ялла», «Ариэль» «Сябры». Арт- рок - группа «Автограф» и рок –группа «Диалог». Течение андеграунд: Москва («Звуки Му», «Бригада С»), Ленинград («Аквариум», «Кино»), Свердловск («Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф»).

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Цели освоения дисциплины: Изучение дисциплины «Теория музыки является направлено на закрепление приобретенных знаний и навыков области элементарной теории музыки и формирование знаний в области особенностей методов и техник современной академической музыки (второй половины XX века и по настоящее время) посредством:

- формирования осознания ладогармонических и атональных закономерностей звуковысотной организации;
- закладывания навыка профессионального восприятия и анализа музыки посредством выработки конкретных технических знаний о гармоническом, полифоническом композиторском письме и современной композиторской технике;
- формирования представлений и знаний об особенностях композиции, ее гармонической и полифонической логике, а также структурных особенностях современной композиции;
- воспитания самостоятельности и креативности музыкального мышления в процессе выполнения письменных работ и сочинения гармонических педагогической деятельности;
- формирования умения использовать музыковедческую литературу последовательностей, собственных композиций;
- расширения категориального аппарата посредством усвоения понятий, терминов в целях использования в профессиональной музыкально-педагогической деятельности;
- формирования умения использовать музыковедческую литературу.

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:

Понятие стиля в музыке. Характеристика музыкальных направлений и стилей в искусстве. Лады. Мелодика. Ритмика и темпы в музыке. Фактура. Интервалика и аккордика. Тематизм как понятие. Масштабно-тематические структуры в музыке и музыкальная форма. Кульминация в музыке. Музыкально-теоретический анализ.

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

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.

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

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.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; 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. Классико-романтические музыкальные формы. Принципы классического формообразования. Классико-романтические формы как структуры тональной музыки. Период и периодические структуры в контексте крупной музыкальной композиции. Простые двух- и трехчастные формы, трех-пятичастная 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.

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

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

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

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.

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

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.

Формируемые компетенции:

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, фило- 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.

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.

Формируемые компетенции:

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.

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.

Формируемые компетенции:

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.

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

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.

Формируемые компетенции:

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.

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.

ФОРТЕПИАНО

Цель дисциплины (модуля) - 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 (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Работа над техникой (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды).

Раздел 2. Работа над произведениями крупной формы (сонатное аллегро, сонатина, вариации, рондо).

Раздел 3. Изучение полифонических произведений.

Раздел 4. Изучение произведений малых форм зарубежных и отечественных композиторов.

Раздел 5. Игра в ансамбле, аккомпанемент солисту, чтение нот с листа, транспонирование.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНОГО АНСАМБЛЯ

Цель дисциплины (модуля).

Оказать помощь будущим руководителям эстрадных ансамблей в изучении основных вопросов методики ведения занятий и успешного решения постоянно возникающих исполнительских задач. Рассмотреть вопросы теории и организации занятий в эстрадном ансамбле, работы преподавателя над выразительностью исполнения музыкального произведения, по развитию художественного вкуса участников ансамбля. Научить руководителей эстрадных коллективов рационально использовать время занятий и сохранять повышенный интерес коллектива к изучению музыкального произведения (программы), добиваться высокого художественного результата с минимальной затратой времени и сил исполнителей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

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-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. 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-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Часть 1. Педагогические основы преподавания эстрадного ансамбля

Раздел 1. Подготовка преподавателя к занятиям, задачам и организация занятий с эстрадным ансамблем. На базе отечественной педагогики излагаются вопросы методики преподавания применительно к специфике

эстрадного ансамбля. Подготовка руководителя ансамбля к занятиям. Задачи и организация преподавания в эстрадном ансамбле. Ансамблевая дисциплина. Основные принципы преподавания в эстрадном ансамбле. Этапы проведения занятий. Формы занятий. Основные методические приемы.

Раздел 2. Основные принципы, методические приемы, формы, занятий ансамбля. Настройка эстрадного ансамбля. Работа над исполнительским ансамблем и его разновидностями. Вопросы интонирования в эстрадном ансамбле. Работа над динамикой в эстрадном ансамбле. Работа над штрихами, исполнительскими приемами. Работа над фразировкой, артикуляцией, ритмом, темпом, импровизацией. Работа над основными типами ансамблевой фактуры. Достижение тембровой выразительности. Виды исполнительского ансамбля и основные типы ансамблевой фактуры.

Раздел 4. Воспитание художественного вкуса на занятиях ансамблевого коллектива. Педагогические этапы формирования художественного вкуса участников эстрадного ансамбля. Доминирующая деятельность во взаимодействии руководителя и ансамблистов по формированию художественного вкуса на занятиях эстрадного ансамбля, формы учебно-воспитательного процесса по воспитанию художественного вкуса участников ансамбля. Особенности работы с детским эстрадным ансамблем. Исполнительское развитие участников ансамбля (теоретическая подготовка, обучение игре на инструментах, ансамблевая подготовка, воспитательная работа в детском эстрадном ансамбле). Концертная деятельность эстрадного ансамбля. Концертный, педагогический репертуар и методическая литература по проблемам музыкальной педагогики и исполнительства.

Часть 2. Методика работы с эстрадным ансамблем. Настройка и вопросы интонирования в эстрадном ансамбле. Ритмическая пульсация в джазе и воспитание темповой дисциплины. Работа над динамикой, ритмом, тембром, штрихами, фразировкой. Обучение основам импровизации. Концертная деятельность ансамбля и особенности работы с детским эстрадным ансамблем.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Духовые инструменты

Цель дисциплины (модуля): дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских умений и навыков на одном из инструментов эстрадного оркестра, ансамбля, формирование творческой личности молодого музыканта, его художественных, исполнительских и педагогических принципов, зрелого и самостоятельного музыкального мышления.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла.

Для освоения дисциплины «Специальность» необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения студентами дисциплин цикла теории и истории музыкального искусства.

Формируемые компетенции:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-4. Способен осуществлять здоровье-сберегающие функции для защиты и охраны аппарата эстрадно-джазового исполнителя в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

- Изучение инструктивного материала: гаммы, арпеджио, этюды;

- Пьесы академического характера, пьесы эстрадно-джазового стиля.

Произведения композиторов разных эпох, стилей, жанров.

- Циклические произведения крупной формы (соната, сюита, вариации и др.)

Оригинальные произведения.

Ударные инструменты

Цель дисциплины (модуля): совершенствование музыкально-исполнительских умений и навыков на одном из инструментов эстрадного оркестра, ансамбля, формирование творческой личности молодого музыканта, его художественных, исполнительских и педагогических принципов, зрелого и самостоятельного музыкального мышления.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина включена в обязательную часть профессионального цикла.

Для освоения дисциплины «Специальность» необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения студентами дисциплин цикла теории и истории музыкального искусства.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-4. Способен осуществлять здоровье-сберегающие функции для защиты и охраны аппарата эстрадно-джазового исполнителя в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение инструктивного материала: гаммы, арпеджио, этюды. Чтение с листа. Ансамбли. Аккомпанемент.

Раздел 2. Изучение произведений крупной формы (сонатное аллегро, сонатина, вариации, концертно).

Раздел 3. Изучение произведений малых форм зарубежных и отечественных композиторов. Эстрадно-джазовые пьесы

Фортепиано

Цели дисциплины (модуля): формирование и совершенствование мастерства в области фортепианного исполнительства, воспитание воли и выдержки, художественного вкуса; развитие образного мышления и воображения, музыкальной памяти, слуха и ритма.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-4. Способен осуществлять здоровье-сберегающие функции для защиты и охраны аппарата эстрадно-джазового исполнителя в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение инструктивного материала: гаммы, арпеджио, этюды.

Раздел 2. Произведения крупной формы (сонатное аллегро, сонатина, вариации, рондо). Полифонические произведения.

Раздел 3. Изучение произведений малых форм зарубежных и отечественных композиторов. Работа над эстрадно-джазовым репертуаром.

Гитара

Цель дисциплины (модуля): совершенствование исполнительского и педагогического мастерства. Воспитание художественного вкуса. Изучение музыки различных стилей, форм и жанров.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к обязательной части профессионального цикла.

Формирование компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-4. Способен осуществлять здоровье-сберегающие функции для защиты и охраны аппарата эстрадно-джазового исполнителя в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля) по курсам:

1 курс: две пьесы полифонического изложения; два произведения крупной формы (сонатный цикл или часть, сюита или отдельные части, концерт или часть концерта, сонатина); две пьесы виртуозного характера; четыре пьесы по выбору (разнообразные по стилю и характеру); шесть этюдов на разные виды техники.

2 курс: две пьесы полифонического изложения; два произведения крупной формы (сонатный цикл или часть, сюита или отдельные части, концерт или часть концерта, сонатина); две пьесы виртуозного характера; четыре пьесы по выбору (разнообразные по стилю и характеру); шесть этюдов на разные виды техники.

3 курс: две пьесы полифонического изложения; два произведения крупной формы (сонатный цикл или часть, сюита или отдельные части, концерт или часть концерта, сонатина); две пьесы виртуозного характера; четыре пьесы по выбору (разнообразные по стилю и характеру); шесть этюдов на разные виды техники.

4 курс: полифоническое произведение; произведение крупной формы; пьеса виртуозного характера; два разнохарактерных произведения.

Струнные инструменты (контрабас)

Цели дисциплины (модуля): формирование и совершенствование мастерства в области фортепианного исполнительства, воспитание воли и выдержки, художественного вкуса; развитие образного мышления и воображения, музыкальной памяти, слуха и ритма.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-4. Способен осуществлять здоровье-сберегающие функции для защиты и охраны аппарата эстрадно-джазового исполнителя в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Содержание дисциплины

1. Овладение учебно-инструктивным материалом (гаммы, упражнения, приемы игры на струнно-смычковых музыкальных инструментах).

2. Изучение произведений (или частей) крупной формы (концерты для солирующего инструмента с оркестром, сонаты, вариационные циклы, фантазии, сюиты), полифонических произведений, разнохарактерных пьес, этюдов.

3. Приобретение навыков чтения нот с листа и транспонирования.

4. Овладение оркестровыми трудностями в процессе изучения партий в симфонических, оперных и балетных жанрах.

5. Изучение произведений с сопровождением фортепиано и без него (соло).

6. Публичные выступления с концертными программами или отдельными произведениями.

7. Публичные выступления с симфоническим оркестром в качестве солиста.

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.

Формируемые компетенции:

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 и территорий в ЧС. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина отнесена к базовой части образовательной программы.

Дисциплина (модуль) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

- базовой части Блок 1 (Дисциплины (модули)) программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з. е.) в очной форме обучения;
- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 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 здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

Формируемые компетенции:

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Основное содержание:

Раздел 1. Роль физической культуры 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. 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; психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений; методика составления комплекса самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности; самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

Раздел 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Методика составления комплекса самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Цель дисциплины (модуля): элективных курсов по физической культуре и спорту (Прикладной физической культуры и спорту) является формирование общекультурных компетенций, связанных с поддержанием должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Элективные курсы по физической культуре и спорту относятся к части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений. Академические часы по элективным курсам являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Формируемые компетенции:

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Физическая культура: компоненты физической культуры и её ценности. Главным средством достижения цели образовательной системы является приобщение личности к фундаментальным культурным ценностям, к числу которых относится и физическая культура. Оздоровительная физическая культура (рекреативная) – специфическая сфера использования средств физической культуры и спорта, направленная на оптимизацию физического состояния человека, восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы). Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни.

Тема 2. Комплексные занятия: гимнастика. Формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей и психофизических качеств профессионально важных в будущей трудовой деятельности.

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности.

Тема 4. Комплексные занятия: методы круговой тренировки. Обучение специальным упражнениям, для развития специальных навыков, на развитие быстроты, ловкости, связанные с тонкой двигательной координацией, развитие скоростно-силовой выносливости, гибкости, силы.

Тема 5. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Физиологические механизмы и закономерности изменений функций систем организма под воздействием физической тренировки. Двигательная функция. Двигательная активность, возрастные и гендерные нормы. Средства и методы физической культуры, обеспечивающие положительное влияние на функции основных физиологических систем организма человека. Гипокинезия и гиподинамия, их последствия.

Тема 6. Комплексные занятия: прикладные виды спорта. Обучение специальным упражнениям, для развития специальных навыков, на развитие быстроты, ловкости, связанные с тонкой двигательной координацией, развитие скоростно-силовой выносливости, гибкости, силы.

Тема 7. Здоровье сберегающие технологии самостоятельных занятий физическими упражнениями. Социально-педагогические аспекты использования нетрадиционных форм и средств физической культуры.

Тема 8. Комплексные занятия: лечебная гимнастика. Лечебная гимнастика включает в себя упражнения, разработанные специально для определённого состояния. ЛФК прекрасно помогает восстановлению после травм, а также профилактике будущих травм у спортсменов. Лечебная гимнастика значительно улучшает качество жизни при серьёзных хронических заболеваниях. Программа занятий разрабатывается для каждого

пациента индивидуально, в зависимости от возраста, характера заболевания и степени физической подготовки.

Тема 9. Оценка состояния здоровья и физической подготовки занимающихся адаптивной физической культурой. Методология диагностики и контроля за состоянием здоровья в процессе занятий лечебной культурой. Системный подход в оценке здоровья. Основы диагностики психоэмоционального состояния и потребностно-мотивационной сферы в процессе занятий лечебной культурой.

Тема 10. Комплексные занятия: гимнастические упражнения с предметами. Обучение специальным упражнениям, для развития специальных навыков, на развитие быстроты, ловкости, связанные с тонкой двигательной координацией, развитие скоростно-силовой выносливости, гибкости, силы, общей и специальной выносливости.

Тема 11. Комплексные занятия: ОРУ с отягощениями, методы круговой тренировки. Обучение специальным упражнениям с гимнастическими предметами: мячом, скакалкой, обручем, гимнастическими палками, гимнастической лестницей и т.д. для развития специальных навыков, на развитие общей физической подготовленности.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Цель дисциплины (модуля): основная цель курса – это воспитание высококвалифицированного дирижера-педагога и дирижера-исполнителя, эрудированного музыканта в сфере эстрадно-джазового искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина «Дирижирование» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

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.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1.

Общие понятия о дирижировании. Постановка дирижерского аппарата. Составные элементы дирижерского жеста. Типы и виды аутфактов.

Позиции рук, планы, диапазоны. Функции правой и левой рук. Тактовые схемы дирижирования на 2, 3, 4.

Показ вступлений на различные доли такта.

Темп, метр, ритм в дирижировании. Выражение длительности нот в дирижерском жесте. Затакты с полной и неполной долей такта.

Показ динамики в дирижировании. Приемы и способы показа форте, пиано, усиления и ослабления звучности. Приемы снятия звука.

Раздел 2.

Выразительность дирижерского аппарата (руки, лицо, корпус).

Отражение в жесте основных штрихов: легато, стаккато, деташе.
Функции правой и левой рук. Дирижирование на "пять" и на "шесть" (5/4, 6/4, 6/8).
Артикуляция и фразировка. Отображение жестом логической связи между отдельными мотивами, фразами, построениями.
Паузы. Характер жеста при дирижировании пауз.
Фермата (постановка, выдерживание и снятие).
Позиции (уровни) рук как средство выразительности.

Раздел 3.

Тактовые схемы дирижирования на три с дроблением.
Приемы ускорения и замедления темпа. Дробление доли при замедлении темпа.
Показ акцентов. Техника показа синкоп
Фермата (виды фермат). Ритмизованная отдача. Дирижирование с палочкой.
Передача жестом характера музыки и формальной структуры музыкального произведения (фразы, периоды и т.д.).
Развитие темпо - ритмических способностей, внутреннего слуха.
Работа над содержательным, эмоциональным дирижерским жестом.
Формирование волевых дирижерских качеств. Закрепление и развитие знаний и навыков в области дирижирования и обучение методике репетиционной работы с эстрадным оркестром.

Раздел 4.

Дирижирование в размерах 9/8 "на три", 12/8 "на четыре", 3/4 и 3/8 "на раз".
Длительное ускорение и замедление темпа. Смена темпов.
Техника показа внезапного пиано, форте, сфорцандо, акцентов.
Самостоятельная роль левой руки в определении динамики и ее изменений, руководство полифоническими голосами.
Дальнейшая работа над свободой, ясностью и выразительностью дирижерских жестов. Наглядная передача смысловой структуры музыкального произведения: показ неустойчивости, переходности долей с помощью связывающих (подбирающий, суммирующий, переносящий) или разъединяющих жестов (разбрасывающий, пересекающий, срезающий).
Изучение произведений для эстрадного оркестра по партитуре и дирекциону.
Обучение навыкам работы с исполнительским коллективом.
Совершенствование навыков самостоятельной работы студента над музыкальным произведением. Работа над партитурой и подготовка к репетиции с оркестром.

АНСАМБЛЬ

Цель дисциплины (модуля): обучение студентов навыкам ансамблевого эстрадного и джазового исполнительства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Ансамбль» входит часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение специфики ансамблевого исполнительства, композиций в стилях свинг, диксиленд, «латино».

Раздел 2. Совершенствование умений и навыков ансамблевой игры; изучение композиций в стилях «блюз», «фанки», «кул».

Раздел 3. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях «джазовая баллада», «бибоп», «соул».

Раздел 4. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях «джаз-рок», «фьюжн»; изучение композиций в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8. с элементами полиметрии, полиритмии.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ

Духовые

Цели дисциплины (модуля):

- оказать помощь будущим руководителям эстрадных оркестров, эстрадных ансамблей в изучении основных вопросов методики обучения игре на духовых инструментах;
- дать практические навыки, необходимые для самостоятельной педагогической работы;
- умение пользоваться методической литературой, ориентироваться в новых учебных пособиях; использование методов, приемов в практической деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

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-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять 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-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики исполнительства.

Раздел 2. О выразительных средствах исполнения на духовых инструментах.

Раздел 3. Методы совершенствования исполнительского мастерства музыканта-духовика.

Раздел 4. Выразительные средства исполнения на духовых инструментах.

Фортепиано

Цель дисциплины (модуля): дать студентам системное представление о характере, специфике и особенностях предстоящей профессиональной деятельности в условиях современной педагогики. Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями методики обучения игре на фортепиано. Обучить практическим приемам владения и преподавания фортепиано. Воспитать умения пользоваться методической литературой, ориентироваться в новых учебных пособиях.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

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-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять 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-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основные тенденции современной музыкальной педагогики Педагог-пианист-воспитатель подрастающего поколения. Первые шаги в

музыкальном воспитании. Начальный период обучения. Постановка игрового аппарата. Обучение нотной грамоте на уроках фортепиано.

Раздел 2. Методы обучения игры на фортепиано. Методика проведения урока и организация самостоятельной работы ученика. Обучение в младших классах музыкальной школы. Музыкальные способности и их развитие в процессе обучения игре на фортепиано.

Раздел 3. Обучение в старших классах музыкальной школы. Работа над музыкальным произведением. Работа над полифоническими произведениями. Работа над произведением крупной формы. Работа над техникой. Работа над средствами музыкальной выразительности.

Раздел 4. Специфические задачи и способы обучения на эстрадных отделениях ДМШ. Эстрадно-джазовый репертуар в ДМШ. Обновление репертуара музыкальной школы. Основные проблемы фортепианной педагогики. Пути и методы повышения квалификации начинающих преподавателей. Разработка учебно-методических материалов. Воспитательная работа. Планирование педагогической работы.

Ударные инструменты

Цель дисциплины (модуля):

- оказать помощь будущим руководителям эстрадных оркестров, эстрадных ансамблей в изучении основных вопросов методики обучения игре на ударных инструментах
- дать практические навыки, необходимые для самостоятельной педагогической работы
- умение пользоваться методической литературой, ориентироваться в новых учебных пособиях; использование методов, приемов в практической деятельности

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

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-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять 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-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Часть 1. Основы теории игры на ударных инструментах

Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и исполнительства на ударных инструментах.

Раздел 2. Особенности исполнительского процесса на ударных инструментах

Раздел 3. Исполнительский аппарат и методы его развития

Раздел 4. Выразительные средства исполнения на ударных инструментах

Раздел 5. Методы совершенствования исполнительского мастерства музыканта-ударника.

Часть 2. Основные процессы методики обучения

Раздел 1. Общепедагогические основы воспитания музыканта-ударника;

Гитара

Цель дисциплины (модуля): подготовить студента к практической работе в качестве преподавателя по классу гитары, привить стремление к постоянному самосовершенствованию.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса. Для освоения данной дисциплины необходимы навыки владения инструментом, а также знания и умения, сформированные в результате изучения студентами дисциплин цикла теории и истории музыкального искусства.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

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-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять 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-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Общая музыкальная педагогика.

Темы: Цели и задачи курса. Обзор методической литературы; Основные принципы дидактики. Воспитательные функции педагога; Музыкальные способности, их выявление и развитие; Типовая структура индивидуальных

занятий. Ведение документации; Основопологающие принципы начального обучения игре на инструменте. Последовательность прохождения материала; Психологические предпосылки воспитания музыканта; Основные этапы работы над произведением; Техника игровых движений.

Раздел 2. Гитарная педагогика.

Темы: Доинструментальный период, посадка: постановка исполнительского аппарата; Звукоизвлечение: апояндо, тирандо; Штрихи: легато, стаккато; Работа над инструктивным материалом: гаммы, упражнения, этюды; Аппликатура. Позиции, их смена; Игровые приёмы: технические, колористические, специфические; Особенности исполнения мелизмов в классе гитары; Опыт работы новосибирского педагога-методиста Ю. П. Кузина. Привитие навыков чтения с листа; Анализ «школ»: М. Каркасси, Э. Пухоля, А. Иванова-Крамского, «Фундамент» В. Августа; Проблемы артикуляции в классе гитары; Испанский музыкант-педагог Андрес Сеговия; Полифония в классе гитары; Аккомпанемент в классе гитары. Элементы джазового аккомпанемента; Переложение, аранжировка, транспозиция; Медиаторная техника игры на электрогитаре.

Струнные инструменты (контрабас)

Цель дисциплины (модуля): дать студентам системное представление о характере, специфике и особенностях предстоящей профессиональной деятельности в условиях современной педагогики. Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями методики обучения игре на струнных инструментах (контрабас). Обучить практическим приемам владения и преподавания струнных инструментов (контрабас). Воспитать умения пользоваться методической литературой, ориентироваться в новых учебных пособиях.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

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-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять 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-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.
ТЕМА 1. Введение в курс методики.

Цели и задачи курса методики, его значение и место в системе подготовки музыкантов-педагогов, взаимосвязь с педагогической практикой учащихся и занятиями по специальности. Содержание курса и организация занятий по методике. Ознакомление с педагогическими принципами различных школ и направлений. Систематическое изучение специальной литературы и педагогического репертуара.

ТЕМА 2. Важнейшие предпосылки музыкально-исполнительского процесса. Способности и задатки. Формирование и развитие музыкальных навыков на основе музыкальных способностей. Важнейшие стороны музыкально-исполнительской одаренности (музыкальный слух, музыкальный ритм, музыкальная память). Психологические предпосылки музыкально-исполнительского процесса. Исполнительское внимание. Виды внимания, условия их развития. Музыкальные способности, их развитие и создание благоприятных условий для воспитания.

ТЕМА 3. Начальное обучение. Особая значимость начального обучения. Подготовительный период обучения и его содержание. Общая постановка. Постановка рук. Роль слухового метода в начальном обучении.

ТЕМА 4. Организация и планирование учебного процесса в музыкальной школе и училище (колледжа). Общие предпосылки организации учебного процесса. Урок как основное звено педагогического процесса. Различные формы проведения урока. Подготовка педагога к уроку. Подготовка учащегося к уроку. Планирование процесса обучения.

ТЕМА 5. Педагогический репертуар музыкальной школы и училища (колледжа). Пособия для начального обучения. Школы. Требования к детскому учебному репертуару (яркость образов, доступность содержания, методическая целесообразность). Художественный репертуар музыкального училища. Классика в воспитании основ художественно-исполнительского мышления и профессионального мастерства. Инструментально-технический материал. Этюды. Значение работы над ними. Наиболее популярные сборники.

ТЕМА 6. Средства выразительности струнно-смычкового исполнительства. Интонация, как одно из важнейших средств выразительности при исполнении на смычковых инструментах. Звук. Динамика. Фразировка.

ТЕМА 7. Техника левой руки. Основы работы над техникой левой руки. Пальцевая техника. Позиции и их смены. Типы переходов. Аппликатура. Аппликатура и ритм. Аппликатура и интонация. Вибрация как художественный фактор. Виды вибрации. Вибрато и интонация. Воспитание навыков вибрации. Техника правой руки. Главные закономерности звукоизвлечения. Взаимодействие правой и левой рук в звукоизвлечении. Атака звука. Смены смычка. Соединение струн. Штриховая техника. Штрихи как средство выразительности. Классификация штрихов, приемы их выполнения. Система работы над штрихами.

ТЕМА 8. Методика работы над музыкальным произведением. Первый этап – чтение с листа, ознакомление с произведением в целом. Тщательный разбор нотного текста. Второй этап – постепенная реализация исполнительского замысла. Выявление трудностей. Определение причин их возникновения и способы преодоления. Роль педагога. Заключительный этап – соединение частей произведения в единое целое. Работа над его формой. Публичное исполнение. Его роль в развитии исполнительского мастерства учащегося. Психологическая подготовка к выступлению.

ТЕМА 9. Проблемы стиля в исполнительстве. Стиль как эстетическая категория. Черты стиля старинных произведений. Классическая, романтическая и современная музыка. Объективное и субъективное в музыкальном исполнительстве. Необходимость воспитания чувства стиля в процессе обучения музыканта-струнника. Роль сочинений русских композиторов в развитии художественного вкуса учащихся.

ТЕМА 10. Учебно-воспитательные задачи педагога специального класса. Реализация потенциальных возможностей ученика. Индивидуальный подход к каждому ученику.

Формирование комплекса исполнительских качеств и навыков. Подготовка в специальном классе к практической работе. Повышение педагогической квалификации самообразование.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ

Цель дисциплины (модуля): оказать помощь будущим руководителям эстрадных оркестров, эстрадных ансамблей в изучении основных вопросов методики ведения репетиционной работы и успешного решения постоянно возникающих исполнительских задач. Рассмотреть вопросы теории и организации репетиционного процесса, работы дирижера над выразительностью исполнения музыкального произведения, по развитию художественного вкуса участников оркестра. Научить руководителей эстрадных коллективов рационально использовать репетиционное время и сохранять повышенный интерес коллектива к изучению музыкального произведения (программы), добиваться высокого художественного результата с минимальной затратой времени и сил исполнителей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

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-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению

подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять 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-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. История эстрадных оркестров в России (от истоков до наших дней), синтезируются мысли известных дирижеров, большой труд руководителей-практиков оркестров, опыт коллег-преподавателей курса дирижирования, на базе отечественной педагогики излагаются вопросы методики репетиционной работы применительно к специфике эстрадного оркестра. Предрепетиционная подготовка дирижера. Задачи и организация репетиционного процесса в эстрадном оркестре. Оркестровая дисциплина. Основные принципы репетиционного процесса в эстрадном оркестре. Этапы репетиционного процесса. Формы репетиционного процесса. Основные методические приемы.

Раздел 2. Настройка эстрадного оркестра. Работа над исполнительским ансамблем и его разновидностями. Вопросы интонирования в эстрадном оркестре. Работа над динамикой в эстрадном оркестре. Работа над штрихами, исполнительскими приемами. Работа над фразировкой, артикуляцией. Работа над основными типами оркестровой фактуры. Достижение тембровой выразительности.

Раздел 3. Воспитание художественного вкуса на занятиях оркестрового коллектива. Педагогические этапы формирования художественного вкуса. Доминирующая деятельность во взаимодействии дирижера и оркестрантов по формированию художественного вкуса на репетициях эстрадного оркестра, формы учебно-воспитательного процесса по воспитанию художественного вкуса оркестрантов. Особенности работы с детским эстрадным оркестром. Исполнительское развитие участников оркестра (теоретическая подготовка, обучение игре на инструментах, ансамблевая подготовка, воспитательная работа в детском оркестре). Концертная деятельность эстрадного оркестра. Концертный, педагогический репертуар и методическая литература по проблемам музыкальной педагогики и исполнительства.

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины (модуля): научить будущего руководителя оркестрового коллектива самостоятельно инструментовать и делать переложение музыкальных произведений для различных эстрадных ансамблей и оркестров.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Введение в курс. Духовые инструменты и некоторые особенности их использования в отечественной исполнительской практике XVIII-XIX веков. Сведения об инструментах эстрадного оркестра, их классификация; инструменты мелодические и аккомпанирующие. Инструменты эстрадного оркестра (труба, саксофон, тромбон, ритм-группа). Натуральный звукоряд. Передувание. Мензура. Строй инструментов. Образование хроматического звукоряда. Транспозиция. Тембровая характеристика оркестровых инструментов, их роль в оркестре; технические особенности.

Раздел 2. Медные духовые инструменты. Основные инструменты медной группы эстрадного оркестра (труба, тромбон) и дополнительные инструменты (валторна, туба, флюгельгорн). Влияние музыкальной акустики на звучание звука; тембровые особенности **основных** широкомензурных и узкомензурных медных инструментов.

Раздел 3. Деревянные духовые инструменты. Основные деревянные инструменты эстрадного оркестра (кларнет, семейство саксофонов строя фа, до и Es, В-сопранино, сопрано, альт, тенор, баритон, бас, контрабас, субконтрабас). Дополнительные инструменты. Свистящие и язычковые инструменты (флейта большая и малая, кларнет, гобой, фагот). Немецкая и французская системы развития деревянных духовых инструментов. Деление инструментов по компонентам исполнительского аппарата.

Раздел 4. Ритм-группа. Ударные инструменты (малый и большой барабаны, альт-том, тенор-том, бас-том, хей-хег, тарелки, бонги, контрабас или бас-гитара, ритм-гитара, клавишные инструменты - рояль, орган, синтезатор, вибрафон и т.д.). Ритмы, наиболее распространенные в современной эстрадной музыке. Традиционные ритмы (марш, вальс, джаз-вальс, свинг, ритмы в стиле «диксиленд» - шимми, кекуок, регтайм и прочие, двух-шестидольные метры). Латиноамериканские ритмы (босса-нова, самба, румба, мамбо и др.); ритмы рока (бита), комбинированные ритмы, ритмы диско, ритмы джаз-рока (сложные размеры 5/8, 7/8, 5/4, "%, 9/8, 15/8 и другие).

Раздел 5. Группа струнных смычковых инструментов.

Основные инструменты этой группы (скрипка, альт, виолончель); способы звукоизвлечения, строй, диапазоны звучания. Техника игры на смычковых инструментах (позиции, игра смычком, исполнительские штрихи, двойные ноты и пр.). Партитура различных групп струнных смычковых инструментов. Правила организации партитуры для группы струнных в эстрадных

оркестрах и ансамблях, деление инструментов в оркестре на мелодические и аккомпанирующие. Роль внутренне-слуховых представлений музыкантов о художественно-исполнительских возможностях (темброво-динамических, тесситурно-регистровых и технических) инструментов в **оркестровке музыкальных произведений**.

Раздел 6. Вокальная группа в эстрадных оркестрах. Классификация составов вокальных групп (однородные, смешанные). Женская вокальная группа: диапазон, основные способы изложения мелодий - аккордами, в унисон или октавами и т.д., педали, подголоски в аккомпанементе. Мужская вокальная группа, особенности ее строя. Смешанная вокальная группа: принципы ее образования, исполнительские возможности.

Раздел 7. Электронно-усилительная аппаратура для усиления звучания оркестров на концертах, в танцзалах и пр. (микрофоны, микшерский пульт, усилители мощности, громкоговорители). Электрифицированные музыкальные инструменты (электрогитара, бас-гитара, электропиано, клавишет, «Ямаха-грандпиано», стик, клавишет, бассет и др.). Электр. муз. инструменты электроорган, синтезаторы - источники звука, преобразователи звука, контроллеры, триггерные устройства, исполнительские регуляторы и т.д.). Блоки электронных звуковых эффектов (искажители формы сигнала, блоки эффектов задержки сигнала, блоки эффектов, видоизменяющих контур звукового сигнала, фазовращатели, устройства для выделения гармоник основного сигнала, многополосные регуляторы тембра - эквалайзеры, делители частоты, блоки электронной памяти - секвенсеры, электронные ударные инструменты - ритм-машины, ритм-боксы). Практические советы по применению электронных инструментов и блоков эффектов в современном оркестре и ансамбле. Три способа овладения знаниями об электромузыкальных инструментах.

ИНСТРУМЕНТОВКА

Цель дисциплины (модуля) - научить студентов инструментовать музыкальные произведения различных стилей и жанров, создавать полноценные партитуры для эстрадных оркестров или ансамблей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-6. Способен осуществлять переложение произведений для сольного эстрадно-джазового исполнения и различных видов творческих коллективов.

ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основы теории инструментовки. (Компоненты музыкальной ткани произведения)

Основные принципы изложения музыкальной ткани для различных групп эстрадного оркестра. Переложение фортепианной фактуры для эстрадного оркестра, ансамбля (Определение состава ансамбля и принципы отбора материала для него; определение тесситуры и выбора тональности; распределение голосов; приемы построения гармонической вертикали)

Раздел 2. Практическая инструментовка.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Цель дисциплины (модуля): привитие учащимся особых навыков владения музыкальным инструментом, характеризующимся относительной свободой в исполнении разнообразных структур джазовой музыки; освоение учащимися основных элементов техники джазовой импровизации

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина «Импровизация» входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение специфики джазовой импровизации

Аккордика течения «мэйнстрим». Система обозначений. Традиционные формы джазовой импровизации. Пять видов септаккордов. Символические обозначения. Обращения септаккордов. Гармонические обороты. Альтерация тонов в септаккордах. Гармоническое обогащение сетки. Проходящие и вспомогательные септаккорды. Тритоновая замена. Типичная форма джазовой импровизации: ААВА

Раздел 2. Ладотональные и гармонические средства джазовой импровизации.

Темы: Изучение формы гармонической сетки темы, её гармоническое обогащение. Лады, соответствующие септаккордам. Работа над мелодической линией.

Раздел 3. Техника построения джазовой мелодической линии

Темы: Характеристика джазовой мелодии. Основные принципы развития мотива. Секвенции. Гаммы-лады. Аккордовые вертикали и арпеджио. Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных тонов. Ритмические построения.

ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР

Цель дисциплины (модуля): профессиональный анализ партитур (теоретический аспект) и, собственно, исполнение партитуры на фортепиано. Выявление образно-выразительных средств, раскрывающих замысел композитора, изучение вопросов технологического аспекта изучения оркестровых фактур.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Партитура. Типы фактуры. Основные компоненты оркестрового изложения произведений. Основные группы эстрадного оркестра.

Раздел 2. Понятия вертикального и горизонтального анализа партитуры. Анализ партитур для малого состава эстрадного оркестра. Анализ партитуры биг-бэнда. Способы исполнения партитур на фортепиано.

РУКОВОДСТВО ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Цель дисциплины (модуля): основная цель курса – это воспитание высококвалифицированного дирижера-педагога, руководителя музыкального коллектива, эрудированного музыканта в сфере эстрадно-джазового искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина «Дирижерская практика» входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-10. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1

Закрепление и развитие знаний и навыков в области дирижирования и обучение методике репетиционной работы с эстрадно - джазовым коллективом. Изучение несложных произведений для эстрадного коллектива по партитуре и дирекциону. Корректировка партий музыкальных произведений, подготовленных для работы с учебным оркестровым коллективом.

Приобретение первоначальных навыков работы с исполнительским коллективом.

Раздел 2

Работа над партитурой и подготовка к репетиции с эстрадным коллективом.

Составление плана репетиции. Методы и приемы репетиционной работы с эстрадно-джазовым коллективом. Приобретение и развитие исполнительских навыков в процессе дирижерской практики в оркестре. Развитие навыков репетиционной работы с эстрадным коллективом.

Дирижирование по партитуре для эстрадного оркестра музыкальных произведений более сложных по форме и разнообразных по стилистике: «свинг», «кул», «фанк», «фьюжн» и т. д.

Работа над дипломными партитурами в учебном оркестровом коллективе, во время которой студент отрабатывает навыки организаторской, творческой и педагогической деятельности.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

Цель дисциплины (модуля) - дать студенту необходимую сумму о современных компьютерных технологиях по работе со звуком, созданию аранжировок в условиях виртуальной студии.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина «Компьютерная аранжировка» входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-6. Способен осуществлять переложение произведений для сольного эстрадно-джазового исполнения и различных видов творческих коллективов.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1: Основы компьютерной аранжировки

Общее представление о компьютерных технологиях, включающих разделы по работе в области звука.

Раздел 2: Аранжировка и редактирование музыкальных произведений на базе РС

Возможности современных звуковых модулей, синтез звука, обзор специализированного программного обеспечения для работы со звуком, MIDI-технологии.

ПРАКТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В АНСАМБЛЕ

Цель дисциплины (модуля): обучение студентов навыкам ансамблевого эстрадного и джазового исполнительства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина «Практика исполнительства в ансамбле» входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение специфики ансамблевого исполнительства, композиций в стилях свинг, диксиленд, «латино».

Раздел 2. Совершенствование умений и навыков ансамблевой игры; изучение композиций в стилях блюз, фанки, свинг джазовая баллада и бибоп. Специфика фразировки, гармонического языка, драматургии, звукоизвлечения и манеры игры в указанных стилях.

Раздел 3. Приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства в стилях джаз-рок, фьюжн.

Раздел 4. Изучение композиций в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8, с элементами полиметрии, полиритмии. Особенности исполнения этих стилистических направлений, специфики метроритма (остинатные метроритмические формулы, риффы, грувы); понимание их значения в развитии композиций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Цель дисциплины (модуля) - подготовка специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной работы, расширение музыкального кругозора будущего музыканта-оркестранта, возможность изучения специфики и особенности игры на родственном инструменте (что особенно важно для руководителя инструментального коллектива).

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение инструментального материала (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды).

Раздел 2. Изучение полифонических произведений

Раздел 3. Работа над произведениями крупной формы (сонатное аллегро, сонатина, вариации, концерт).

Раздел 4. Изучение произведений малых форм. Работа над эстрадно-джазовым репертуаром.

ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Джазовая гармония» направлена на формирование у студентов представлений о специфическом музыкальном языке эстрадно-джазовой гармонии для получения целостного представления о стилевых особенностях взаимосвязи аккордовых и ладовых систем эстрадно-джазовой гармонии, формирование установки на самостоятельность освоения конкретных образцов эстрадно-джазовой музыки на основе:

- законов ладогармонической организации джазовых последовательностей;
- приобретения навыков гармонического анализа, выявляющего взаимосвязи содержания эстрадно-джазового 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 основы эстрадно-джазовой гармонии. Введение. Исторические условия формирования эстрадно-джазовой гармонии. Диссонантная классификация аккордов. Базисные звукоряды и производные аккорды. Нормативные движения фундаментальных тонов и соединение аккордов в эстрадно-джазовой гармонии.

Раздел 2. Стилиевые особенности эстрадно-джазовой гармонизации. Стандартные типы изложения и соединения аккордов в блюзовой гармонии. Arsystem: Система замененных гармонических блоков. Элементы мелодической гармонии. Мелодическое обыгрывание джазовых аккордов.

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

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Цель дисциплины (модуля): приобретение начальных навыков игры на духовых ударных, клавишных инструментах, родственных изучаемому специальному инструменту, для дальнейшей профессиональной деятельности в качестве артистов эстрадно-джазовых оркестров.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестром.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теоретический аспект

Знакомство с историей возникновения и развития изучаемых инструментов, с их исполнительской характеристикой, функциональной ролью в оркестре и техническими возможностями. Изучение строения инструментов и основных правил их эксплуатации. Ознакомление с необходимой по данному курсу методической литературой и учебно-педагогическим репертуаром.

Раздел 2. Практическое освоение инструмента

Овладение основными приемами звукоизвлечения, первоначальными навыками игры на всех основных инструментах эстрадно-джазового оркестра: саксофон, труба, тромбон, ударные, клавишные инструменты. Освоение методики первоначального обучения игре на инструментах. Изучение инструктивно-тренировочного материала.

Раздел 3. Освоение мажорных и минорных гамм, хроматической гаммы в рабочем диапазоне. Исполнение по нотам легких этюдов и несложных пьес. Знакомство с технически доступными оркестровыми партиями.

АРАНЖИРОВКА

Цель дисциплины (модуля): подготовить студента к практической работе в качестве аранжировщика, привить стремление к постоянному самосовершенствованию.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина «Аранжировка» входит в вариативную часть дисциплин по выбору, формируемых участниками образовательного процесса.

Формируемые компетенции:

ПК-6. Способен осуществлять предложенные произведения для сольного эстрадно-джазового исполнения и различных видов творческих коллективов.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Введение. Аранжировка - современное состояние, тенденции, перспективы. Виды эстрадных оркестров, ансамблей. План аранжировки, форма. Работа с партитурой.

Раздел 2. Ритм-секция. Ударные инструменты. Группа тромбонов. Группа труб. Группа саксофонов. Использование деревянных духовых и струнных смычковых в эстрадном оркестре и ансамбле.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

Цель дисциплины (модуля): приобретение и углубление теоретических знаний и практических навыков в области новых информационных технологий применительно к задачам профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина входит в вариативную часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основы компьютерной грамотности. Введение. Предмет музыкальной информатики. Музыкальная информатика как учебный курс. Устройство персонального компьютера. Функции комплектующего оборудования. Виды и способы хранения информации. Понятие и его типы. Операционная система Microsoft Windows: общие принципы работы. Компьютерные программы и типы программного обеспечения. Разновидности текстовых редакторов.

Раздел 2. Инструментовка и подготовка к печати партитур музыкальных произведений с помощью компьютера. Цифровая запись музыкального звука. Форматы компьютерного представления аудиоданных. Синтез электронного звука и его методы. Музыкальное электронное оборудование. Звуковые редакторы. MIDI-технологии и стандарты. Программы-секвенсеры. Цифровая запись компакт-дисков. Новые редакторы. Принципы работы в сети Интернет и ее музыкальные ресурсы. Перспективы использования компьютерных технологий в музыкальной педагогике и в исполнительском искусстве.

ПРАКТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ЭСТРАДНОМ ОРКЕСТРЕ

Цель дисциплины (модуля): формирование музыканта, имеющего опыт ансамблевого, сольного, и оркестрового исполнительства, профессионально владеющего одним из инструментов эстрадного и джазового оркестра.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс входит в дисциплины по выбору части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Реализация навыков игры на инструменте в условиях оркестрового класса. Особенности исполнительства в составе эстрадного оркестра - способность слушать себя и другие голоса оркестра, соблюдение ритмического, метрического, динамического, штрихового единства звучания в оркестре. Соотношение звучания оркестра и солирующего инструмента. Навыки чтения с листа оркестровых партий.

Раздел 2. Ознакомление оркестра с разнообразными стилями джазовой музыки – свинг, бибоп, кул, джаз-рок и т.д. Работа с солистами оркестра, развитие навыков аккомпанирования. Интерпретация произведений. Подготовка концертной программы и выступления оркестра.

ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА

Цель дисциплины (модуля): приобретение начальных навыков игры на духовых ударных, клавишных инструментах, родственных изучаемому специальному инструменту, для дальнейшей профессиональной деятельности в качестве артистов эстрадно-джазовых оркестров.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Курс является дисциплиной по выбору части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теоретический аспект

Знакомство с историей возникновения и развития изучаемых инструментов, с их исполнительской характеристикой, функциональной ролью в оркестре и техническими возможностями. Изучение строения инструментов и основных правил их эксплуатации. Ознакомление с необходимой по данному курсу методической литературой и учебно-педагогическим репертуаром.

Раздел 2. Практическое освоение инструмента

Овладение основными приемами звукоизвлечения, первоначальными навыками игры на всех основных инструментах эстрадно-джазового оркестра: саксофон, труба, тромбон, ударные, клавишные инструменты. Освоение методики первоначального обучения игре на инструментах. Изучение инструктивно-тренировочного материала.

Раздел 3. Освоение мажорных и минорных гамм, хроматической гаммы в рабочем диапазоне. Исполнение по нотам легких этюдов и несложных пьес. Знакомство с технически доступными оркестровыми партиями.

ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

Цель дисциплины (модуля): 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 (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс входит в часть дисциплин по выбору, формируемых участниками образовательного процесса.

Формируемые компетенции:

ОПК-5. Способен решать стационарные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Элементарная теория звука

Свойства звуковой волны и ее характеристики.

Звук и формы его представления.

Источник и регистратор звука

Спектр звукового сигнала

Раздел 2. Методика обработки цифровых аудиосигналов

Дискретизация

Линейное квантование

Ошибки квантования

Цифровое кодирование аудио сигналов.

Раздел 3. Технологии звукорежиссуры

Механизм работы слуховой системы

Определение высоты звука

Нелинейные свойства слуха

Консонансы и диссонансы в процессе восприятия

Конвертирование звуковых файлов.

Бинауральный слух

Пространственная локализация

Слуховая маскировка

Слуховая демаскировка

Слуховые пороги

Аурализация

Определение тембра

Слух и речь

Громкость звука

Субъективные критерии оценки акустики помещений.

МЕТОДИКА ПЕРЕЛОЖЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель дисциплины (модуля): получение студентом теоретических и практических знаний, позволяющих заниматься транскрипцией музыкальных сочинений по окончании обучения в вузе.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс является дисциплиной по выбору части дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса. Для его освоения необходимо предварительное знание теоретического цикла, исполнительского цикла.

Формируемые компетенции:

ПК-6. Способен осуществлять предложенные произведения для сольного эстрадно-джазового исполнения и различных видов творческих коллективов.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основы теории переложения музыкальных произведений.

Оркестровые функции. Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали. Партитура. Оформление партитуры для эстрадных оркестров, инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. Принципы оркестрового развития. Связь переложения с формой произведения. Основные приемы оркестрового развития (контрастность, сопоставление, вариационность). Тутти большое и малое.

Раздел 2. Инструментовка и переложение для различных составов эстрадных оркестров, ВИА.

Переложение для ансамблей духовых инструментов. Переложение для малых смешанных эстрадных ансамблей. Переложение для большого состава эстрадного оркестра и ВИА.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Цель дисциплины (модуля): основная цель курса – подготовка студентов к практической деятельности в качестве артистов оркестра и ансамбля эстрадно-джазового направления, обучение коллективному исполнительству, освоение оркестрового репертуара.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс входит в дисциплины по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение специфики оркестрового исполнительства. Особенности работы в оркестровом коллективе. Особенности оркестровой исполнительской техники: синхронность звучания в оркестре; динамика как средство выразительности; фразировка; штриховая палитра и особенности метроритма.

Раздел 2. Совершенствование умений и навыков оркестровой игры В ходе работы над репертуаром научиться самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений. Осознавать и раскрывать художественное содержание музыкальных произведений. Исполнение музыкальных произведений композиторов различных эпох, стилей, жанров.

КОНЦЕРТНЫЙ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ

Цель дисциплины (модуля): обучение студентов навыкам ансамблевого эстрадного и джазового исполнительства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина «Концертный эстрадно-джазовый ансамбль» входит в дисциплины по выбору части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Изучение специфики ансамблевого исполнительства, композиций в стилях «свинг», «диксиленд», «латино».

Раздел 2. Совершенствование умений и навыков ансамблевой игры; изучение композиций в стилях «блюз», «фанк», «кул».

Раздел 3. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях «джазовая баллада», «бибоп», «соул».

Раздел 4. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях «джаз-рок», «фьюжн»; изучение композиций в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8. с элементами полиметрии, полиритмии.

МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель дисциплины (модуля): подготовка студентов к профессиональной музыкально - педагогической и культурно-просветительской деятельности посредством изучения методики музыкального образования и ее осмысления с точки зрения задач, стоящих перед педагогом-музыкантом на современном этапе.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: является факультативной дисциплиной части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Освоение дисциплины осуществляется в опоре на компетенции, знания, умения, навыки и способы деятельности, приобретенные при изучении педагогики, психологии, а также в процессе музыкально-теоретической и музыкально-исполнительской подготовки.

Формируемые компетенции:

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1.

Цель, задачи и принципы музыкального образования.

Структура содержания музыкального образования. Методы музыкального образования. Формы музыкального образования. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки. Профессиональные качества учителя музыки. Личностные качества учащегося как условие музыкального образования.

Раздел 2.

Особенности музыкального образования в Древней Греции. Особенности развития музыкальной культуры и музыкального образования Древнего Рима. Музыкальное образование Западной Европы в период средневековья. Музыкальное образование в России с конца X – XVII вв. Российская музыкальная культура и образование (конец XVII- начало XVIII вв.). Особенности становления российского музыкального образования XIX - XX