

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

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, ПРАКТИК И
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
53.03.05 ДИРИЖИРОВАНИЕ

Направленность (профиль)
ДИРИЖИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ

Уровень высшего образования «бакалавриат»

Программа бакалавриата

Форма обучения:
ОЧНАЯ

Кемерово 2019

БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов основ научного мировоззрения, системных представлений о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, о месте человека в мире и его назначении (призвании).

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина (модуль) отнесена к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;

ОК-3 - способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Предмет и метод философии. Место и роль философии в культуре. Мировоззрение. Природа, специфика и структура философского знания. Философия и наука; философия и религия; философия и культура. Функции философии.

Тема 2. Древневосточная философия. Истоки и основные этапы развития древнеиндийской философии. Веды; Упанишады. Брахманизм. Основные школы.

Тема 3. Античная философия. Предпосылки возникновения и этапы развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. Натурфилософия. Пифагореизм. Софисты и сократики. Эпикуреизм. Стоицизм. Скептицизм. Неоплатонизм.

Тема 4. Средневековая философия. Истоки и этапы развития средневековой европейской философии. Учения Бл. Августина и Ф. Аквинского. Номинализм и реализм.

Тема 5. Философия Нового времени. Эмпиризм и рационализм в европейской философии нового времени. Сенсуализм. Скептицизм. Агностицизм.

Тема 6. Классическая немецкая философия. Марксистская философия. Истоки и проблематика классической немецкой философии. Философские учения И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Формирование и развитие философии марксизма.

Тема 7. Русская философия. Истоки русской философской мысли. Философские взгляды западников и славянофилов. Культурфилософские и религиозно-философские концепции русских мыслителей XIX – начала XX вв.

Тема 8. Современная западная философия. Прагматизм. Феноменология. Экзистенциализм. Неофрейдизм. Аналитическая философия. Герменевтика. Постмодернизм.

Тема 9. Онтология (учение о бытии). Понятие бытия в истории философии. Понятие материи. Пространство и время. Единство материи, движения, пространства и времени.

Тема 10. Движение и развитие. Диалектика. Связь и развитие. Причинность и объективная целесообразность. Принцип системности. Закон и закономерность.

Тема 11. Сознание. Сознание: сущность; происхождение; структура и функции. Материальное и идеальное. Сознание и бессознательное. Единство языка и сознания.

Тема 12. Гносеология (учение о познании). Рассудок, разум, рациональность. Единство и многообразие форм знания. Практика – основа и цель познания. Проблема истины.

Тема 13. Наука. Структура научного знания. Основные этапы в развитии науки. Система научного знания. Научное мировоззрение и современная научная картина мира.

Тема 14. Философское понимание человека. Биологическое и социальное в человеке. Человек – индивид – личность – индивидуальность. Антропологическая проблематика в науке и философии (история и современность). Феномен отчуждения.

Тема 15. Аксиология (учение о ценностях). Природа ценностей; их классификация и проблема их иерархии. Ценность и норма; ценность и идеал. Мораль и нравственность.

Тема 16. Социальная философия. Единство и многообразие общественных отношений; общество как система. Общественное бытие и общественное сознание. Развитие общества как исторический процесс; сущность и критерии общественного прогресса.

Тема 17. Глобальные проблемы и будущее человечества. Современная планетарная цивилизация: противоречия и тенденции развития. Глобализация и глобализм (неоглобализм). Принципы социально-научного прогнозирования. Футурулогия: сценарии будущего.

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ

Цель дисциплины (модуля): формирование системы представлений об особенностях этапов развития России во временной ретроспективе, об основных подходах к пониманию исторического процесса.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс принадлежит к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Для его освоения необходимо владение базовыми знаниями по отечественной истории в объеме школьного курса.

Формируемые компетенции:

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. История как наука. Особенности исторического знания. Место истории в цикле социально-гуманитарных наук. Сущность, формы и функции исторического знания. Исторические источники и их виды. Методы изучения исторических событий и явлений.

Раздел 2. Становление отечественной государственности. Историческое развитие Руси (IX–XIV вв.) Особенности раннефеодальной монархии и социально-экономического строя Киевской Руси. Принятие христианства. Причины и последствия феодальной раздробленности. Вассальная зависимость от Золотой Орды.

Раздел 3. Генезис Московского государства (XV – начало XVII в.). Этапы образования единого государства вокруг Москвы. Оформление государственного аппарата при Иване IV. Этапы формирования крепостной зависимости крестьян. Смута: политический и социально-экономический кризис в России рубежа XVI–XVII вв.

Раздел 4. Россия при династии Романовых в XVII – начале XVIII вв. Российская империя (вторая четверть XVIII – начало XX вв.). Переход от сословно-представительной к абсолютной монархии. «Бунтарший век». Модернизация России в годы правления Петра I и Екатерины II. Россия в XIX в.: промышленный переворот, аграрный и политические вопросы. «Либеральная эра» Александра II. Кризис Российской империи начала XX в.: государство и общество в условиях мировой войны и революций.

Раздел 5. СССР и Российская Федерация. Первые мероприятия советской власти и гражданская война. Складывание и развитие политической и социально-экономической системы Советского Союза. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оттепель и застой: альтернативы развития советского строя. Перестройка в СССР 1985–1991 гг. Основные тенденции современного развития России (рубеж XX–XXI вв.).

Б1.Б.3 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:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

1. Личность и общество

Представление, знакомство, семья, презентация себя, своей семьи, своего окружения.

Профессионально-ориентированная тема 1. Теория музыки. Что такое музыка? Звук – материал музыки. Основные элементы музыки. Влияние музыки на человека и его жизнь.

2. Еда и напитки

Кафе, рестораны, меню

Профессионально-ориентированная тема 2. Оркестр. Виды оркестров. Инструменты симфонического оркестра.

3. Искусство, музыка

Музеи, галереи, археологические раскопки, современное искусство, художественное творчество, литература, архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративное искусство, музыка, танец, театр, кино.

Профессионально-ориентированная тема 3. Группы инструментов – струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные. Названия инструментов каждой группы.

4. Надежды и опасения

Средства коммуникации, Интернет. Современные виды и средства общения. Разновидности и роль социальных сетей в общении.

Профессионально-ориентированная тема 4. Дирижер. Его функции. Всемирно-известные дирижеры.

5. Работа и отдых

Рабочие обязанности, планирование; места отдыха, развлечения, спорт

Профессионально-ориентированная

тема 5. Хор. Структура хора. Виды хоров. Из истории хоровой музыки.

6. Наука и технология

Научная деятельность, открытия, современные технологии, инновации, идеи, открытия, новые технологии. Обзоры, мнения, комментарии в области науки.

Профессионально-ориентированная тема 6. Музыка в России. Великие русские композиторы. Развитие послевоенной музыки в России. Русская музыка 1990-х годов. Современные русские композиторы.

7. Время - деньги

Образ жизни, принципы здорового образа жизни, регулярные дела, структурирование времени, банки, шоппинг.

Профессионально-ориентированная тема 7. Культура и искусство Великобритании. История английской музыки. Великие английские композиторы. Культурная жизнь: музыкальные фестивали в Великобритании.

8. Дом и поездки

Животные в доме, дикие животные, природа, разнообразные виды путешествий.

Профессионально-ориентированная тема 8. Музыка США. История американской музыки. Джаз – как важная часть американского искусства. Происхождение джаза. Стили джаза. Классические композиторы.

9. Здоровье и фитнес

Важнейшие открытия в современной медицине, диеты, здоровое питание. Спорт. Олимпийские игры.

Профессионально-ориентированная тема 9. История рок музыки. Направления и стили.

10. Новое и новшества

Новые слова, новые направления, новый мир, новое открытие, новое явление, новый метод, проект. Нововведение, инновация.

Профессионально-ориентированная тема 10. Всемирно-известные музыканты и исполнители.

Б1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель дисциплины (модуля). Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является формирование общей коммуникативной культуры студентов 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 (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. Для ее освоения студентам необходимы знания в области русского языка и культуры речи, полученные в общеобразовательной школе.

Дисциплина (модуль) носит теоретико-практический характер и способствует формированию навыков и умений, необходимых в процессе коммуникации в рамках учебного процесса и за его пределами.

Формируемые компетенции:

ОК-3: способность использовать основные гуманитарные и социально-экономические знания в различных сферах жизнедеятельности;

ОК-4: готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Современный русский литературный язык – основа культуры речи. Русский литературный язык как способ отражения русского национального мышления и русской культуры. Русский язык конца XX – начала XXI вв.: новые явления в русском языке. 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 нормы. 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), кинестетические (мимика, позы, жесты), графические (знаки, смайлы).

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

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

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

Б1.Б.5 ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)

История музыки (зарубежной)

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного представления о процессе исторического развития музыкального искусства, становлении различных жанров, о стилевых тенденциях и наиболее ярких музыкально-художественных явлениях

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «История музыки (зарубежной)» является частью модуля базовой части учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);

- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Часть 1. Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов.

Раздел 1.1. Этапы развития музыки от ее зарождение до 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 1.2. Музыкальное искусство эпохи классицизма. Идеи Просвещения и западноевропейская музыка. Оперная реформа К. В. Глюка. Творчество венских классицистов Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена

Часть 2. Пути развития музыкальной культуры в XIX веке

Раздел 2.1. Музыкальное искусство эпохи романтизма. Романтизм в музыке: направление и метод. Австро-немецкий романтизм первой половины XIX века. Новые национальные композиторские школы в западноевропейской музыке первой половины XIX века. Симфоническое творчество композиторов-романтиков первой половины XIX века, программно-сюжетный симфонизм Г. Берлиоза

Раздел 2.2. Западноевропейский музыкальный театр XIX века и романтизм. Итальянская, немецкая, французская опера XIX века.

Раздел 2.3. Симфоническая и инструментальная музыка второй половины XIX века Симфония и симфоническая поэма в творчестве композиторов второй половины XIX века

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

Раздел 3.1. Музыка на рубеже XIX-XX веков

Итальянская опера. Импрессионизм в музыке. Австро-немецкая музыкальная культура (Г. Малер, Р. Штраус)

Раздел 3.2. Стилиевые направления музыкального искусства первой половины XX века. Нововенская школа. Французская «шестерка». Неоклассицизм как стилевое явление. Тенденции развития оперного, симфонического, кантатно-ораториального жанров в первой половине XX века.

История музыки (отечественной)

Цель дисциплины (модуля): дать знания о процессе становления и развития русской музыки в контексте эволюции мирового музыкального искусства, о взаимодействии различных национальных школ, направлений, стилей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки

Курс «История музыки (отечественной)» является частью модуля базовой части учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Самобытные истоки русской музыки.

Раздел 2. Формирование и развитие жанров русской классической музыки в первой половине XIX в.

Раздел 3. Творческие направления в русской музыке второй половины XIX в.

Раздел 4. Основные тенденции развития отечественного музыкального искусства на рубеже XIX-XX вв.

Раздел 5. Отечественное искусство первой половины XX века.

Б1.Б. 6 МУЗЫКА ВО ВТОРОЙ ПОЛ. XX – НАЧ. XXI ВВ.

Цель дисциплины (модуля): многоаспектное изучение развернутой панорамы развития музыки XX века в культурно-эстетическом и историческом контексте. А также формирование и развитие знаний студентов о музыке второй половины XX века и начала XXI века, а именно умение ориентироваться в основных музыкальных направлениях и особенностях композиционных техник.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «Музыка во второй половине XX - начала XXI веков» является модулем базовой части учебных дисциплин; взаимосвязан с «Историей музыки (зарубежной и отечественной)».

Формируемые компетенции:

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основные тенденции развития музыкального искусства во второй половине XX века. Периодизация истории музыки второй половины XX века. Основные жанрово-стилевые тенденции. Композиторские школы. Композитор – исполнитель – слушатель.

Раздел 2. Музыкальные жанры в искусстве второй половины XX века.

Особенности эволюции музыкального театра. Развитие концертно-симфонической музыки. Обновление монументальных жанров кантаты и оратории. Новые эстетические нормы в жанрах камерной музыки. Электронная музыка и жанровые гибриды. Массовые музыкальные жанры.

Раздел 3. Стилевое своеобразие в композиторском творчестве. Образно-драматургического содержания поздних сочинений Д. Шостаковича. Хоровой космос Г. Свиридова и В. Гаврилина. Полижанровость в творчестве А. Шнитке. Театральность творчества Р. Щедрина. Техники композиции Э. Денисова и С. Губайдулиной. Преломление образов мировой истории и культуры в творчестве С. Слонимского. Религиозные мотивы в творчестве В. Мартынова и А. Караманова. Традиции и новации в творчестве П. Булеза и Э. Вареза. Жанры и формы в творчестве Л. Берио. Минимализм С. Райха и Ф. Гласса. Эстетические принципы К. Штокхаузена и Х. Лахенмана. К. Пендерецкий и творчество композиторов Польши. Творчество Л. Уэббера и массовая культура.

Раздел 4. Музыкальное искусство и современная культура на рубеже XX и XXI веков. Музыкальная культура в информационном обществе. Музыкальный театр и концертно-филармонические жанры на рубеже веков. Массовые музыкальные жанры и музыка кино. Музыкальное искусство и новые технологии.

Б1.Б.7 СОЛЬФЕДЖИО

Цель дисциплины (модуля): организация, 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.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин основной образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способность проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);
- способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);
- готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-10);

Основное содержание:

Раздел 1. Сольфеджирование Одноголосие. Пение с названием нот и с текстом однотональных мелодий, в том числе и с хроматизмами, в форме периода и простой двух-трехчастной форме во всех видах мажора и минора, пентатонике, семиступенных диатонических ладах, в скрипичном и басовом ключах, в простых и сложных размерах, с достаточно развитой ритмикой: триоли, синкопы, пунктир, обращенный пунктир, дробление сильной доли и т.д. Транспонирование ранее выученных мелодий наизусть и с листа. Многоголосие. Пение двухголосных и трехголосных примеров гомофонно-гармонического и развитого полифонического склада. Пение с аккомпанементом. Пение с собственным аккомпанементом песен и романсов русских и зарубежных композиторов.

Раздел 2. Интонируемые упражнения. Пение мажорных и минорных гамм: натуральных, гармонических, мелодических, дважды гармонических, с альтерацией неустойчивых ступеней, целотонной гаммы, ладов народной музыки в заданных ритмах и темпах в тональностях до четырех знаков в ключе. Пение альтерированных и характерных гармонических интервалов с разрешением в тональностях до четырех знаков в ключе. Пение в разных мелодических положениях и расположениях гармонических последовательностей, модулирующих в тональности первой степени родства с побочными трезвучиями, с сектаккордами главных и побочных ступеней, с вспомогательными и проходящими квартсектаккордами, с главными и побочными септаккордами и их

обращениями, с отклонениями в родственные тональности, с альтерацией аккордов субдоминантовой и доминантовой групп в тональностях до четырех знаков в ключе. Пение от заданного звука основного вида и обращений всех структурных типов септаккордов: малого мажорного, малого минорного, малого с уменьшенной квинтой; основного вида септаккордов: уменьшенного, большого мажорного, большого минорного, большого увеличенного, большого уменьшенного. Пение комбинированных цепочек, включающих различные элементы музыкального языка: тетракорды различных ладов, простые интервалы, составные интервалы, характерные интервалы, аккорды трехзвучной структуры, аккорды четырехзвучной структуры в тональностях до четырех знаков в ключе и вне лада.

Раздел 3. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности интервалов простых, составных, характерных (гармонических, альтерированных). Определение в тональности и вне тональности аккордов трехзвучной структуры (трезвучия, сектаккорды, квартсектаккорды), аккордов четырехзвучной структуры (малые септаккорды и их обращения, большие септаккорды). Определение четырехголосных гармонических последовательностей, модулирующих в тональности первой степени родства, включающих трезвучия, сектаккорды главных и побочных ступеней лада, вспомогательные и проходящие квартсектаккорды, главные и побочные септаккорды и их обращения, отклонения в родственные тональности, альтерацию аккордов субдоминантовой и доминантовой групп. Определение ладотональной организации мелодий, включая разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический, дважды гармонический), семиступенные лады народной музыки.

Раздел 4. Музыкальный диктант. Запись мелодий в форме периода, включающих альтерацию неустойчивых ступеней лада, отклонения в родственные тональности. Запись по памяти знакомой мелодии. Запись двухголосных диктантов, включающих альтерацию неустойчивых ступеней лада, отклонения в родственные тональности гомофонно-гармонического и полифонического склада. Запись однотональных диатонических трехголосных примеров гармонического склада.

Раздел 5. Чтение с листа. Сольфеджирование и пение с текстом одноголосных и многоголосных фрагментов хоровых и вокальных произведений зарубежных и русских композиторов от эпохи Возрождения до наших дней.

Б1.Б.8 ГАРМОНИЯ

Цель дисциплины (модуля): развитие музыкального и гармонического мышления на основе историко-теоретического изучения и анализа образцов музыкального искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «Гармония» является обязательной дисциплиной базовой части учебных дисциплин; связан с дисциплинами «История музыки», «Музыкальная форма», «Полифония» и «История музыкальных стилей».

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- проявлять способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основы звуковысотной организации. Понятие гармонии. Гармония в системе музыкально-выразительных средств. Склады музыки и фактура. Гармония и формообразование. Основные исторические этапы европейской гармонии.

Раздел 2. Гармония в музыке Средневековья и Возрождения. Теория модальности. Гармония в западноевропейском многоголосии (X—XVI вв.). Модальная система в полифонической музыке «строного стиля». Ладогармоническая основа многоголосных песнопений. Гармония эпохи Барокко. Общая характеристика гармонического стиля эпохи Барокко. Гармония как организующий фактор полифонии. Взаимодействие разных гармонических систем в хоралах И. С. Баха.

Раздел 3. Классическая гармония. Общая характеристика гармонии венских классиков. Романтическая гармония. Общая характеристика романтической гармонии. Влияние романтической гармонии на формообразование. Гармония Ф. Шуберга. Особенности гармонического языка Ф. Шопена. Обновление гармонических средств в творчестве Р. Вагнера и Ф. Листа. Гармония в творчестве русских композиторов. Стилистические особенности гармонии М. И. Глинки. Аккордовые структуры и функциональность в гармонии А. П. Бородина. Национальная характерность и новаторство гармонии М. П. Мусоргского. Фонизм и колорит в музыке Н. А. Римского-Корсакова. Драматургическая роль гармонии в творчестве П. И. Чайковского.

Раздел 4. Гармония в музыке XX века. Общая характеристика современной гармонии. Ладогармоническое мышление А.Н. Скрябина и К. Дебюсси. Национальный колорит гармонии С.В. Рахманинова. Современная тональная система. Ладогармоническое мышление И.Ф. Стравинского. Особенности гармонии С.С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. Техника композиции и сонорные приемы в конце XX века.

Б1.Б.9 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Цель дисциплины (модуля): дать знания о целостных типах музыкальной композиции в рамках утвердившихся в истории искусства различных стилей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «Музыкальная форма» - обязательная дисциплина базовой части, связан с дисциплинами «История музыки», «Гармония» и «Полифония».

Формируемые компетенции:

- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- проявлять способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Общие проблемы формообразования. Форма и содержание. Стиль и жанр. Система выразительных средств музыки. Музыкальная драматургия. Функции частей музыкального произведения. Классификация музыкальных форм.

Раздел 2. Музыкальные формы барокко. Особенности барочных жанров и форм. Малые формы. Вариационная форма. Старосонатная форма. Рондо. Концертная форма. Циклические формы.

Раздел 3. Классико-романтические музыкальные формы. Период. Простые формы. Сложные формы. Вариационная форма. Рондо. Сонатная форма в историческом развитии, ее разновидности. Рондо-соната. Циклические формы. Контрастно-составные формы. Смешанные и индивидуальные формы эпохи романтизма. Оперные и музыкально-хореографические формы.

Раздел 4. Музыкальные формы XX века. Музыкальная форма и техника композиции XX века. Типология музыкальных форм. Преобразование классико-романтических форм. Индивидуальные (нетиповые) формы. Додекафонно-серийная система формообразования. Организация музыкальных форм на основе сонорики, алеаторики минимализма. Полистилистика и музыкальная форма. Композиционные особенности электронной и конкретной музыки.

Б1.Б.10 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин основной образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

- способность применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-27);

- выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства эстрады и музыкального образования (ПК-28).

Основное содержание:

Раздел 1. Информационные ресурсы общества

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации в учебной и научно-исследовательской работе студентов

Раздел 4. Технология подготовки информационных продуктов.

Б1.Б.11 ПОЛИФОНИЯ

Цель дисциплины (модуля): историко-теоретическое изучение полифонии как универсальной системы музыкального мышления.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

обязательная дисциплина базовой части учебного плана. Связана с дисциплинами «История музыки», «Гармония» и «Музыкальная форма».

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способностью дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-5);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Ранние формы многоголосия и полифония строгого письма.

Раздел 2. История полифонии средневековья и Возрождения.

Раздел 3. Полифония строгого письма: теория и практика.

Раздел 4. Жанры и формы полифонической музыки эпохи Возрождения.

Раздел 5. Теория и практика полифонии свободного письма.

Раздел 6. История полифонии свободного письма.

Раздел 7. Полифония в музыке XX века.

Б1.Б.12 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

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

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- способность использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-18).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел «История развития русской хоровой культуры»

1. Сущность понятия «хоровая культура».
2. Характеристика двух эпох в истории богослужебного пения Русской Православной Церкви.
3. История богослужебного пения Русской Православной Церкви: период польско-украинского влияния.
4. История богослужебного пения Русской Православной Церкви: период итальянского светского влияния.
6. История богослужебного пения Русской Православной Церкви: немецко-петербургский период.

7. История богослужебного пения Русской Православной Церкви: московский период.
8. Светские тенденции в развитии хоровой культуры XIX - XX в.в.
9. Основные современные тенденции развития хоровой культуры.

Раздел «Хороведение»

1. Понятие о хоре.
2. Жанры и формы хорового исполнительства.
3. Характеристика хоровых партий.
4. Художественно-выразительные средства хорового исполнительства.
5. Ансамбль. Строй.

Раздел «Методика работы с хором»

1. Методика обучения пению в Придворной певческой капелле
2. Методика вокально-хорового обучения в России XIX- начала XX века.
3. Подготовка профессиональных музыкальных кадров в Синодальном училище и Синодальном хоре.
4. Выдающиеся руководители хоровых коллективов: методы и приемы работы с хором.
5. Подготовительная работа дирижера над партитурой.
6. Репетиционный процесс в хоровом коллективе. Техническое и художественное освоение хорового произведения.
7. Формирование репертуара хорового коллектива. Принципы подбора.
8. Методика вокальной работы в детском хоре.

Раздел «Хоровое исполнительство»

1. Специфика музыкально-исполнительского искусства.
2. Специфика хорового исполнительства.
3. Проблемы стиля в хоровом исполнительстве. Музыкальный стиль. Исполнительский стиль.
4. Хоровая партитура.
5. Средства дирижерской выразительности.
6. Специфика концертного исполнения хоровой партитуры.
7. Личностные качества руководителя творческого коллектива и основы дирижерской этики

Б1.Б.13 ФОРТЕПИАНО

Цель дисциплины (модуля): Интенсивное обучение навыкам владения инструментом и дальнейшее развитие их музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти и мышления.

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

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13);

Основное содержание:

Раздел 1. Произведения крупной формы (соната, сонатина, старинная соната, вариации, рондо);

Раздел 2. Полифония (инвенции, прелюдии и фуги, другие формы);

Раздел 3. Ансамбли (игра в 4 руки переложений симфонических произведений, популярных обработок произведений классического и современного репертуара);

Раздел 4. Пьесы (кантиленного, импрессионистического виртуозно-романтического плана, пьесы современных композиторов со сложной ритмо-гармонической структурой);

Раздел 5. Этюды. (Инструктивные, художественные);

Раздел 6. Аккомпанемент (романсы русских, зарубежных композиторов, оперная сцена с хором, чтение с листа, транспонирование)

Б1.Б.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основные принципы, понятия и определения безопасности жизнедеятельности

Цель и задачи курса. Основные принципы и понятия БЖД.

Понятия «опасность», «безопасность», «риск», «чрезвычайная ситуация», «техносфера».

Виды опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.

Правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности жизнедеятельности. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и антропогенного характера

Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм (виды, алгоритм действий при угрозе).

Особенности действия населения в условиях опасных факторов среды обитания, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Алгоритм первой помощи в чрезвычайных ситуациях..

Понятие сейсмической безопасности, правовых норм, инженерно-технических и сейсмозащитных требований. Поражающие факторы землетрясения, подготовка населения к действиям в условиях сейсмической ситуации.

Раздел 3. Человек как элемент системы «человек–среда обитания».

Виды и классификация оружия массового поражения.

РСЧС. Организация защиты и эвакуации. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Защитные сооружения гражданской обороны.

Организация гражданской обороны, формирования ГО, основы эвакуации. АСНДР.

Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях.

Раздел 4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.

Классификация основных форм деятельности человека. Формы труда. Естественное и искусственное освещение, нормирование.

Классификация вредных производственных факторов. Нормирование вредных факторов и методы защиты. Параметры производственного микроклимата. Виды вибраций. Шум и его характеристика. Электромагнитные излучения.

Пожарная безопасность, порядок пользования средствами пожаротушения, способы эвакуации при пожарах. Электробезопасность.

Безопасность в производственных условиях и правила охраны труда. Профилактика несчастных случаев на производстве и порядок их расследования.

Раздел 5. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Проблемы безопасности в бытовых условиях и формирование принципов безопасного поведения и здорового образа жизни. Профилактика ЗПП, аддиктивного поведения.

Формирование безопасного поведения в быту. Личная безопасность.

Причины и профилактика дорожно-транспортного травматизма

Основные принципы и алгоритм оказания первой помощи.

Б1.Б.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Цель дисциплины (модуля): 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.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин программы бакалавриата по направлению 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады».

Формируемые компетенции:

- осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);

- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

- готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-10);

- готовность к использованию в музыкальной деятельности общепедагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-19);

- способность использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-21);

- способность воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением (ПК-22);

- готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотношению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-23);

- способность планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-24);

- способность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);

- способность планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкальную культуру (ПК-27);

- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности эстрадного и джазового коллективов, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-28);

Основное содержание дисциплины (модуля):

Музыкальная психология

Раздел 1. Введение в музыкальную психологию. Методологические основы формирования и развития музыкального сознания

1.1. Музыкальная психология как наука. История возникновения, предмет и основная проблематика современных музыкально-психологических исследований.

История становления музыкальной психологии. Предмет и основная проблематика музыкальной психологии. Методы музыкальной психологии. Основные направления музыкальной психологии, междисциплинарные связи с другими науками.

1.2. Музыкальное сознание как часть художественно-эстетического общественного сознания. Методологические принципы формирования и развития индивидуально-личностного музыкального сознания

Общественное и индивидуально-личностное музыкальное сознание. Образ как структурная единица музыкального сознания. Зависимость формирования музыкального сознания от особенностей художественно-эстетического образования. Современные подходы к художественно-эстетическому сознанию человека. Синтез искусств как специальнонаучный методологический принцип развития индивидуального музыкального сознания.

Раздел 2. Психология личности музыканта

2.1. Темперамент и характер в структуре личности музыканта. Типологические особенности музыканта и их значение в музыкально-исполнительской деятельности

Темперамент и характер как психологические категории. Проявление темпераментальных и характерологических особенностей в деятельности музыканта-исполнителя. Стили музыкально-исполнительской деятельности

2.2. Музыкальные способности как ключевая проблема музыкальной психологии.

Понятие музыкальности

Понятие музыкальных способностей и музыкальности. Структура музыкальных способностей и одарённости. Психологические механизмы музыкальности. Значение задатков для деятельности музыканта-исполнителя. Психогенетика музыкальности. Компенсация музыкальных способностей. Художественно-творческий потенциал ребенка и проблема его раскрытия в процессе обучения музыке.

2.3. Музыкальный слух как центральный компонент структуры музыкальных способностей

Основные компоненты музыкального слуха. Понятие интонационного слуха, его специфика и значение в структуре музыкальных способностей. Феномен абсолютного

слуха. Основные функции музыкального слуха исполнителя. Объективные и субъективные причины снижения слуховой активности у учащихся-музыкантов. Способы активизации слуха музыканта-исполнителя. Роль внутреннеслуховых представлений в музыкальной деятельности.

2.4. Чувство музыкального ритма в структуре музыкальных способностей

Природа и физиологические механизмы музыкально-ритмических ощущений. Проблема развития метроритмического чувства в процессе музыкального обучения.

2.5. Музыкальная память

Понятие и структура музыкальной памяти. Психофизиологические механизмы музыкальной памяти.

Виды музыкальной памяти. Проблема развития музыкальной памяти.

2.6. Музыкальное мышление и воображение

Природа и психофизиологические механизмы музыкального мышления. Виды музыкального мышления, их значение в деятельности композитора, исполнителя, слушателя. Основные составляющие целостного музыкального мышления. Онтогенез музыкального мышления. Исполнительская практика как условие гармоничного развития музыкального мышления. Способы интеллектуализации процесса обучения музыке. Творческое музыкальное мышление как высшая ступень развития музыкального мышления. Соотношение музыкального мышления и музыкального воображения.

2.7. Эмоциональная сфера музыканта. Эмоции в музыке

Типологические особенности эмоциональной сферы музыкантов. Природа эстетического чувства и развитие художественно-эстетических предпочтений личности. Различие жизненных и музыкальных эмоций. Принцип моделирование эмоций в музыке.

Раздел 3. Психология музыкальной деятельности

3.1. Психологические основы музыкально-исполнительской деятельности

Музыкальная деятельность и её разновидности. Специфика музыкально-исполнительской деятельности, её составляющие. Личностные особенности музыканта-исполнителя и их проявление в деятельности. Техника игровых движений музыканта. Мышечные зажимы. Понятие идеомоторной подготовки.

3.2. Психология концертного выступления

Профессиональные и личностные качества музыканта, необходимые для успешного осуществления концертной деятельности. Значение волевых качеств музыканта-исполнителя. Особенности психических состояний музыканта в процессе публичного выступления. Психологическая адаптация к ситуации концертного выступления. Психорегуляция психического состояний исполнителя. Методы овладения оптимальным концертным состоянием исполнителя.

3.3. Музыкальное восприятие. Психологические основы музыкально-слуховой деятельности

Психологические основы музыкально-слуховой деятельности. Психологические механизмы музыкального восприятия. Свойства и типология музыкального восприятия. Интонация как смысловая первооснова музыки. Интонационно-мелодический слух, его роль в развитии музыкального восприятия. Основные принципы интенсификации процессов музыкального восприятия.

Раздел 4. Психологические основы организации межличностного взаимодействия в музыкально-педагогическом процессе

4.1. Психологические основы музыкального обучения

Обучение музыке и музыкальное развитие как проблема. Основные направления развития учащегося-музыканта в процессе музыкального обучения. Личностные детерминанты обучения. Роль мотивации учащегося в процессе музыкального обучения. Организация гностической деятельности учащегося-музыканта. Психологическая характеристика методов музыкального обучения.

4.2. Психология музыкально-педагогического общения

Музыка как специфическая форма социального общения. Потребность в общении как фактор возникновения музыкально-звукового языка коммуникации. Понятие и структура музыкально-педагогического общения. Организация эстетической коммуникации на уроках музыки. Значение индивидуально-личностных особенностей учителя в музыкально-педагогическом общении. Развитие творческой индивидуальности ученика в процессе общения на уроках музыки. Учёт индивидуально-личностных особенностей учащегося. Взаимодействие с одарённым ребёнком. Стили руководства музыканта-педагога и трудности музыкально-педагогического общения. Психологические основы развития общения на уроках музыки.

4.3. Профессионально-значимые качества педагога-музыканта как основа эффективности музыкально-педагогического взаимодействия

Качества педагога-музыканта в контексте структуры общепедагогических качеств. Критерии профессиональной компетентности педагога-музыканта. Психологическая составляющая в целостной профессиональной подготовке педагога-музыканта. Профессиональная мотивация музыканта-педагога. Творческие аспекты профессионализма педагога.

4.4. Музыкальный коллектив и его руководитель

Психологические основы организации деятельности музыкального коллектива. Межличностные отношения в процессе групповой деятельности. Особенности руководства музыкальным коллективом. Методы развития музыкального коллектива.

Музыкальная педагогика

Раздел 1. Музыкальная педагогика как наука

1.1. История развития и проблематика современной музыкальной педагогики.

Объект, предмет, задачи музыкальной педагогики. Категории музыкальной педагогики – собственно музыкальная педагогика, музыкальное воспитание, музыкальное обучение, музыкальное развитие, музыкальное образование.

1.2. Музыкальное искусство в образовательном процессе.

Функции музыкального искусства и их реализации в музыкальном образовании. Музыкальное искусство в современном социокультурном образовательном процессе. Музыкальное образование (обучение-воспитание) в контексте современного представления о единстве обучения и воспитания. Воспитание в музыкальном образовании

Обучение и взаимодействие в сфере музыкального искусства. Совершенствование системы профессионального музыкального образования на основе использования межпредметных связей

Раздел 2. Развитие личности в музыкально-образовательном процессе

2.1. Факторы и условия развития личности в процессе музыкального образования.

Учёт условий и факторов развития личности в музыкально-образовательном процессе. Наследственность, среда, роль воспитания. Фактор личностной активности.

Половозрастные различия. Принципы педагогического общения и способы взаимодействия с различными субъектами музыкально-образовательного процесса

2.2. Качества личности, приоритетные для музыкального образования

Музыкальность, креативность, эмпатийность. Особенности мотивационной сферы детей с разным уровнем одарённости и развития способностей.

2.3. Развивающаяся личность педагога-музыканта как условие полноценного личностного и музыкального развития учащегося

Музыкально-педагогическая деятельность. Виды профессиональной деятельности учителя музыки. Профессионально значимые качества музыканта-педагога, критерии его профессиональной компетентности.

Социально-перцептивная компетентность педагога, её значение для музыкального образования. Педагогический артистизм в деятельности музыканта-педагога. Традиционная и креативная педагогика.

2.4. Методологическая культура педагога-музыканта

Понятие и структура методологической культуры. Источники методологического обеспечения. Основы организации и проведения научных исследований в области музыкального образования.

Раздел 3. Структура и содержание музыкального образования

3.1. Цели и задачи музыкального образования

Структура музыкального образования. Цель и задачи музыкального образования. Цель музыкального образования с позиции разных авторов музыкантов-педагогов. Кабалевский, Медушевский, Школяр и другие.

3.2. Принципы музыкального образования

Принципы музыкального обучения и воспитания, воспринятые из общей педагогики. Природосообразность. Единство обучения и воспитания. Сознательность и активность. Наглядность и пример. Систематичность и последовательность. Прочность. Эмоциональность. Доступность. Опора на положительное. Связь теории с практикой. Принципы собственно музыкального образования. Принципы с точки зрения разных авторов. Школяр, Алиев и другие.

3.3. Содержание музыкального образования

Компоненты содержания. Опыт эмоционально-ценностного отношения. Знания музыки и знания о музыке. Музыкальные умения и навыки. Опыт музыкально-творческой учебной деятельности.

3.4. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству как ключевой компонент содержания музыкального образования

Структура опыта. Специфика музыкальных знаний в отличие от знаний музыки и знаний о музыке. Проблема включения классического репертуара в процесс вхождения ребёнка в мир музыки.

3.5. Виды музыкальной деятельности, их специфика

Многообразие, структура видов музыкальной деятельности. Общая характеристика видов музыкальной деятельности. Собственно музыкальная деятельность. Слушание музыки. Исполнительская деятельность. Импровизация и сочинение. Музыкально-теоретическая деятельность. Музыкально-историческая деятельность. Музыкально ориентированная полихудожественная деятельность. Музыкально опосредованная деятельность.

3.6. Полихудожественная деятельность и её значение для решения художественно-образных и дидактических задач

Методологическая основа организации музыкально-ориентированной полихудожественной деятельности. Задачи полихудожественной деятельности на разных этапах музыкально-образовательного процесса

Раздел 4. Методы и формы музыкального образования

4.1. Методы музыкального образования

Специфика применения общедидактических методов на музыкальных занятиях. Применение метода сравнения. Модификации метода сравнения. Методы наглядно-слухового показа. Словесные методы. Специальные методы музыкального образования. Выбор методов музыкального обучения. Условия выбора.

4.2. Урок музыки как основная форма музыкального образования

Формы музыкального образования. Тенденции в общей педагогике. Урок музыки как основная форма музыкального образования. Специфика урока музыки как урока искусства. Недостатки в организации урока музыки. Формы внеклассной и внешкольной работы. Музыкальное самообразование учащихся.

4.3. Инновации в музыкальном образовании

Соотношение традиционного и инновационного в организации музыкально-образовательного процесса. Проблема индивидуальной формы обучения в музыкальной педагогике.

Б1.Б.16 ОСНОВЫ РИТОРИКИ

Цель дисциплины (модуля).

Целью освоения дисциплины (модуля) является овладеть основами риторики.

Задачи курса: - повысить общую речевую культуру; - сформировать сознательное отношение к языку и собственной речи; - выработать риторические умения и навыки, необходимые в различных ситуациях профессионального общения.

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

Формируемые компетенции:

• готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

Основное содержание:

Раздел I. Техника речи.

Тема 1.1. Внешняя техника речевого действия. Речь в жизни и в условиях устного выступления. Техника звучащего слова как средство речевого действия. Значение произношения, интонирования, тембрирования для организации восприятия речи, ее осмысления и воздействия. Координационная деятельность 3-х систем голосо-речевого аппарата. Игра как основа опосредованного воспитания речевой техники.

Тема 1.2. Фонационное дыхание и его особенности. Понятия «физиологическое» и «речевое» дыхание. Качества фонационного дыхания, обеспечивающие профессиональное звучание речи: глубина, высота, частота, близость. Виды выдыхания, обусловленные различными характерами речи. Навыки «переключения» дыхания и их роль в речевом действии.

Тема 1.3. Голос и его свойства. Голос и его роль в словесном действии. Основные свойства голоса: тембр, сила, высота, диапазон. Атака звука в развитии голоса. Опора звука – основа силы, полетности и благозвучия голоса. Резонаторные и мышечные

ощущения при нахождении центра голоса и формировании мягкой атаки. Профессиональные качества голоса и их воспитание.

Тема 1.4. Дикция в речевом действии. Артикуляция и дикция. Характерные группы речевых отклонений в бытовой речи. Гласные в мелодике речи. Смыслоразличительная функция согласных звуков. Согласные в изолированном виде, в звукосочетаниях, словах, фразах. Взаимосвязь дикции с интонационными особенностями речи. Понятие «сценическая скороговорка». Целевые установки в работе над скороговорками. Специальные тренировочные тексты в дикционном тренинге с «пучками согласных», с фразами, составленными из односложных слов с взрывными согласными.

Тема 1.5. Речевой слух в развитии интонационной выразительности речи оратора. Понятие «речевой профессиональный слух». Слух как главный «контролер» за качеством звучания речи. Компоненты речевого слуха (фонематический, физический, звуковысотный, темпоритмический, диагностический, эмоциональный) и их роль в воспитании чувства слова, развитии интонационного богатства, создании благозвучия, экспрессивности речи. Приемы развития компонентов речевого слуха и выразительности речи.

Тема 1.6. Основные закономерности устной речи. Понятия «предложение» и «фраза». Типичные недостатки в устной речи, затрудняющие восприятие смысла высказывания (произвольность пауз, отсутствие интонационной связи между отдельными частями фразы, мно-гоударность и другие). Органическая связь логической и эмоциональной выразительности речи. Закономерности устной речи: расстановка пауз, выделение ударных слов во фразе, мелодика устной речи, логическая перспектива фразы, абзаца и всего текста. Виды пауз и их назначения. Тактовое и логическое ударения, способы выделения ударных слов. Прием «актуальное членение предложения» для определения нового понятия в тексте. Мелодика русской речи и интонирование знаков препинания.

Раздел II. Искусство оратора

Тема 2.1. Ораторская речь как процесс и основные требования к ее форме. Понятия «оратор», «ораторское искусство». Требования, предъявляемые к оратору. Индивидуальность оратора, внушающая доверие аудитории. Отношение как выражение мировоззрения, убеждения личности оратора. Речевые умения и навыки оратора. Изобразительно-выразительные средства в речи оратора.

Тема 2.2. Публичное выступление как свободное и выразительное словодействие. Богатство речи оратора; пополнение словарного запаса. Изобразительно-выразительные средства как усиление эмоциональной выразительности речи. Стилистические фигуры: инверсия, градация, парцелляция, анафора, риторический вопрос. Тропы: сравнение, эпитет, гипербола, аллегория, метафора. Подготовительный этап работы над публичным выступлением. Самоанализ выступления.

Тема 2.3. Риторические умения и навыки оратора. Умения оратора как способность сознательно и эффективно выполнять какие-либо действия на основе усвоенных знаний и опыта. Навыки выступающего публично как усвоенные сложные действия, выполняемые без особого напряжения памяти, воли, внимания. Видения и их роль в развитии навыка образного мышления. Подтекст – выражение мировоззрения, убеждения и отношения говорящего. Видения и подтекст как необходимые условия рождения эмоциональной, выразительной речи.

Тема 2.4. Параязык как выразительное средство неречевого общения. Параязык как совокупность неречевых средств, используемых в общении. Роль позы и позной

активности в речевом действии. Жесты, их разновидности и особенности. Координация речи и движения. Мимика – главный показатель чувств говорящего. Ошибки в использовании неречевых средств общения. Интонация как выразитель действия и отношения говорящего. Компоненты интонации как индивидуальные выразительные средства речи.

Тема 2.5. Стихотворная речь и ее роль в эмоциональном воздействии на слушателей.

Стихотворная речь и ее особенности. Этапы работы над стихотворным текстом. Стихоритмический анализ и его роль в постижении авторского замысла. Единство формы и содержания как условие сохранения художественной целостности произведения. Основные типы стихотворных интонаций. Звукопись, инверсия как выразительные средства стихотворного произведения.

Тема 2.6. Особенности работы над поэтическим материалом. Системы русского стихосложения. Основы силлабо-тонической системы стихосложения: пять метров силлабо-тонической системы. Двусложные, трехсложные стопы. Системы русского стихосложения. Основы силлабо-тонической системы стихосложения: пять метров силлабо-тонической системы. Стопа как важнейший компонент ритма. Рифма, клаузула, цезура, перенос, инверсия, графика стиха. Законы стихотворной речи.

Б1.Б.17 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины (модуля) - дать студенту знания, умения и навыки информационного самообеспечения его учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части математического и естественно-научного цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания информатики в объеме вузовского курса и элементарные умения обращения с компьютерной техникой.

Формируемые компетенции:

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-27).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Технологии работы в локальных и глобальных сетях

Раздел 2. Технологии обработки данных в среде Microsoft Office

Раздел 3. Технологии обработки мультимедиа информации

Б1.Б.18 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 (модуль) 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:

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7).

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретический.

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.

Социально-биологические основы физической культуры.

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Раздел 2. Методико – практический.

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 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ

ОФП. Круговая тренировка.

Содержание и нормативные требования по лёгкой атлетике.

Атлетическая гимнастика.

Спортивные игры (баскетбол)

Спортивные игры (волейбол)

Футбол

Спортивные игры (бадминтон)

Настольный теннис

Элементы аэробики.

1. Классическая (базовая) аэробика.
2. Степ- аэробика.

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов

Б1.Б.19 ЛИТЕРАТУРА

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

Место дисциплины (модуля) 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:

- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).

Основное содержание дисциплины (модуля):

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.

Б1.Б.20 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Часть 1. Психология

Цель дисциплины (модуля): 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.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

Формируемые компетенции:

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);
- готовностью к использованию в музыкальной деятельности педагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-16);
- способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-23);
- способностью планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-24);

Основное содержание дисциплины (модуля):

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.

Часть 2. Педагогика

Цели дисциплины (модуля): 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.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина принадлежит к базовой дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

Формируемые компетенции:

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);
- готовностью к использованию в музыкальной деятельности педагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-16);
- способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-23);
- способностью планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-24);

Основное содержание дисциплины (модуля):

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.

Б1.Б.21 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины (модуля): 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.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);
- готовность к использованию в музыкальной деятельности общепедагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-16).

Основное содержание дисциплины (модуля):

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.

Б1.Б.22 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Цель дисциплины (модуля): Целью дисциплины является дать основные знания о содержании, организации формах и методах ведения дисциплин профессионального цикла, изучение теоретических основ преподавания и путей их практического воплощения. Курс методики знакомит студентов с опытом выдающихся педагогов-хормейстеров прошлого и настоящего. Важной частью является ознакомление студентов с методическими и учебными пособиями по вопросам хорового образования.

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

Формируемые компетенции:

- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-17);
- способностью использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-18);
- готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-20);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением (ПК-22);
- способностью планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-24);

Основное содержание:

Раздел 1. *Система и содержание хорового образования в России.*

Два типа хорового образования: вокально-хоровое – подготовка хоровых певцов; дирижерско-хоровое – подготовка хормейстеров, педагогов, методистов. История становления и развития хорового образования в дореволюционной России. Певческие школы и церковные хоры. Руководитель старинного хора – домestik, головщик. Начало профессионального дирижерско-хорового образования в России в XIX веке. Организация специальных учебных заведений, хоровых училищ: регентские классы Придворной капеллы и Московское синодальное училище. Разработка Н. Римским-Корсаковым системы и принципов хорового образования: дифференциация и профилирование, практика по руководству хорами в училищах и вне их, глубокое музыкально-теоретическое образование. Введение в XX веке в Московском синодальном училище специального класса «Дирижирование и совместная игра» как начало целенаправленного обучения дирижера хора. Значение педагогической работы М. Балакирева, А. Лядова, Вик. Калиникова, М. Ипполитова-Иванова, научно-исследовательской и методической деятельности С. Смоленского, А. Кастальского в определении содержания, форм и методов хорового образования. Система и содержание хорового образования в России после революции. Преемственность прогрессивных традиций русского дореволюционного образования в современных отечественных музыкальных учебных заведениях. Особенности содержания обучения, специализации и уровня профессиональной подготовки в этих учебных заведениях. Роль хоровых училищ, хоровых студий, хоровых отделений музыкальных школ, музыкально-педагогических колледжей в подготовке дирижеров хора. Совершенствование учебного процесса, разработка научных основ обучения.

Планирование учебной работы и контроль усвоения знаний учащихся

Значение планирования в организации учебного процесса. Учебные планы. Принципы составления календарных планов по лекционным курсам: соответствие тематическим планам учебных программ, рациональное временное распределение учебного материала, определение содержания и времени проведения семинарских, практических и контрольных занятий. Принципы составления индивидуальных планов работы:

соответствие требованиям учебных программ, выборы репертуара, количественный объем, учет индивидуальных особенностей учащихся и т. п. Контроль усвоения знаний. Воспитательное и образовательное значение контроля. Формы контроля: текущий и итоговый. Методы текущего контроля: систематический устный опрос, домашние задания, контрольные занятия. Формы итогового контроля – зачеты и экзамены, их роль в систематизации, осмыслении и закреплении полученных знаний. Зачеты и экзамены как важный воспитательный фактор, итог учебного процесса или его значительного этапа, выявляющий глубину освоения знаний учащимися, а также качество работы педагога. Методы проведения зачетов и экзаменов. Государственные экзамены.

Методика преподавания предмета «Дирижирование»

3.1. Комплекс дирижерских способностей. Основы дирижерских способностей. Значение технической подготовки в дирижерской деятельности. 3.2. Цель и задачи предмета «Дирижирование» Определение целей и задач предмета «Дирижирование» для различных категорий обучающихся. Ведущая роль педагога по специальности в обучении профессиональным навыкам, в нравственном воспитании личности. Творческая атмосфера в классе – залог успешной работы учащихся. Этика взаимоотношения педагога и ученика. 3.3. Структура урока дирижирования, методы его организации. Чередование различных видов деятельности: техника дирижирования, игра партитур на фортепиано, пение голосов, беседа и т. д.; их временное соотношение на различных этапах обучения. Устный и письменный анализ изучаемых произведений. Методика проведения экзамена по дирижированию, его содержание. Критерии оценки. 3.4. Изучение дирижерских схем. Последовательность изучения дирижерских схем. Тактирование, графическое изображение схем. 3.5. Методика начального этапа обучения дирижированию. Важность начального этапа обучения. Технологические и физиологические основы дирижерского искусства: дирижерский аппарат, структура дирижерского жеста. Методы работы постановки дирижерского аппарата, использование подготовительных упражнений в развитии основных элементов дирижерской техники. Значение личного показа педагогам дирижерских жестов, работа над развитием творческой инициативы учащихся во избежание механического копирования жестов педагога. Развитие творческой самостоятельности учащихся в классе. Воспитание навыков дирижирования воображаемым хором. Взаимосвязь и взаимообусловленность дирижерского жеста и игры концертмейстера. Начальные навыки управления концертным исполнением; звуковедение и фразировка 3.6. Роль упражнений в занятиях по дирижированию. Постепенность и последовательность в расширении круга технических приемов дирижирования. 3.7. Освещение опыта преподавания дирижирования крупнейших педагогов-хормейстеров. Характеристика современной методической литературы по вопросам дирижирования. Освещения опыта преподавания крупнейших педагогов-хормейстеров: П. Чеснокова, К. Птицы, К. Ольхова, С. Казачкова и др. Изучение современной методической литературы. Обзор хрестоматий по дирижированию, сборников хоровых произведений. 3.8. Принципы подбора репертуара в классе по дирижированию. Составление индивидуальных программ. Методы отбора репертуара для работы в классе дирижирования. Требования к хоровым произведениям, включенным в индивидуальные планы: высокая художественная ценность, умение работать с партитурой, включая хоровые произведения XX века. Индивидуальные планы работы учащихся. Определение основных задач работы в году, полноценное и целенаправленное развитие музыкальных и дирижерских данных, устранение имеющихся недостатков, пробелов в общей и музыкальной подготовке.

Методика преподавания чтения хоровых партитур

4.1. Цели и задачи курса «Чтение хоровых партитур». Методика организации занятий. Место курса «Чтение хоровых дисциплин» в цикле специальных хоровых дисциплин, его цели и задачи. Методика организации занятий их содержание, особенности структуры, многообразие видов деятельности на уроке. Принципы составления индивидуальных планов. Главный – соответствие требованиям программы с учетом степени владения учащимися навыками игры на фортепиано. 4.2. Методы работы над партитурами Методы работы над партитурами различных видов и типов хора. Систематичность и последовательность в усложнении строения хоровых партитур. Приемы овладения аппликатурой и педализацией в партитурах без сопровождения. Особенность исполнения партитуры и на фортепиано – максимальная приближенность к звучанию хора. Способы исполнения партитур с сопровождением. Методы обучения навыкам транспонирования и чтения с листа. Анализ хоровых партитур. Методы обучения навыкам транспонирования и чтения с листа. Анализ хоровых партитур. Методы текущего контроля, итоговый контроль, критерий оценки.

Формы и методы преподавания лекционных курсов.

Лекция как метод обучения и воспитания. Общая характеристика лекционного метода. Типы лекций: учебно-программные, вводные, обзорные, установочные. Формы лекционного метода: лекция – монолог, лекция – беседа. Содержание лекции. Соотношение с материалом учебника. Язык лекции, требования, предъявляемые к нему: литературность, ясность и точность, конкретность, лаконичность и образность. Структура лекции: введение, основной раздел и заключение. Распределение материала. Важность вводного раздела в организации внимания учащихся, возбуждении интереса, направленного на активное восприятие материала. Использование проблемных ситуаций в качестве мотива-побудителя, связанного с содержанием лекции. Методы работы над лекцией. Два его этапа: составление текста и его устное изложение. Ораторское искусство – важнейший компонент лекторского мастерства. Его основа – глубокое знание предмета и свободное владение материалом лекции. Стиль чтения лекции. Культура речи. Контакт с аудиторией. Конспектирование лекции учащимися. Рациональные способы конспектирования. Проверка конспектов. Семинары, их образовательное и воспитательное значение, цели и функции. Формы проведения семинаров. Взаимосвязь материала лекции и материала, выносимого на семинарские занятия. Место, значение и задачи изучения методической литературы на семинарах. Методы подготовки и проведения семинарских занятий. Роль педагога в процессе ведения семинаров. Критерий оценки выступлений учащихся на семинарах. Контрольные занятия, их содержание. Методы подготовки и проведения экзамена. Содержание билетов. Различные формы внеклассной работы.

Методика обучения в хоровом классе.

Формы и методы организации занятий в хоровом классе. Подбор репертуара хорового класса. Формирование средствами репетиционной и концертно-исполнительской деятельности профессиональных хормейстеров, руководителей хоровых коллективов.

Раздел 2. *Организация музыкально-образовательного процесса* 1.1. Цели, задачи методики и современные методы преподавания 1.2. Основные системы музыкального образования в современном мире 1.3. Планирование учебного процесса и проведение индивидуального урока

Развитие музыкальных способностей 2.1. Музыкальный слух, ритм, память и их развитие 2.2. Техника игровых движений исполнителя 2.3. Виды музыкального мышления и их развитие 2.4. Принципы составления психолого-педагогических характеристик и индивидуальных планов

Методика работы над музыкальным произведением 3.1. Комплексный анализ и проектирование музыкального произведения. 3.2. Интонационная культура исполнителя как средство музыкальной выразительности. 3.3. Влияние формы и содержания на исполнительскую концепцию музыкального произведения. 3.4. Влияние жанра и стиля на формирование музыкального образа в произведении.

Б1.Б.23 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Курс ориентирован на ценностную составляющую и базируется на знаниях, полученных при изучении основных гуманитарных дисциплин.

Цель дисциплины (модуля): формирование гармонично развитой творческой личности, укрепление общенационального единства посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, сохранение и трансляция традиционных ценностей, противостояние глобальному наступлению псевдокультуры.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин программы бакалавриата по направлению 53.03.05 «Дирижирование».

Формируемые компетенции:

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
- готовность к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижения народного музыкального искусства и культуры (ПК-26).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Введение в основы культурной политики.

Цель, содержание и принципы государственной культурной политики. Стратегические задачи государственной культурной политики. Система механизмов воплощения и реализации целей и задач культурной политики. Многосубъектность. Объект культурной политики. Технология культурной политики. Особенности исторического пути России и формирование государственной стратегии социокультурного управления. Сохранение и развитие культурной картины мира и проблемы культурной политики.

Тема 2. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики.

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

состояния культуры и контроль реализации культурной политики на основе ценностно-нормативного цивилизационного подхода.

Тема 3. Государство и культура в современной России.

Основные концепции и модели культурной политики. Культурная политика государства как социальное явление. Многообразие подходов к определению сущности и понятия культурной политики с позиций различных отраслей научного знания. Философское и социально-политическое обоснование понятия современной культурной политики. Трактовка понятия «культурная политика» в федеральных и отраслевых законодательных актах. Основные концептуальные модели возможного развития и совершенствования государственной культурной политики. Формирование новой модели культурной политики. Стимулирование и поощрение государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев.

Законодательное обеспечение государственной культурной политики РФ. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры. Финансирование учреждений культуры. Обязанности государства в области культуры. Поддержка научных исследований в сфере искусства и культуры. Развитие образования в сфере искусства и культуры.

Тема 4. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры.

Представительная законодательная власть. Исполнительная власть: Правительство Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства. Уровни управления культурой современной России: федеральный, региональный, муниципальный. Основные функции и задачи Министерства культуры Российской Федерации на современном этапе. Состав, место и задачи Координационного Совета по хореографическому образованию в Министерстве Культуры РФ. Система подготовки специалистов для сферы культуры в современной России. Институты культурной жизни в системе культурной политики. Роль в современной культурной политике России творческих, профессиональных союзов и объединений, общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций.

Тема 5. Основные направления государственной культурной политики современной России.

Экономика культуры и культурные индустрии. Развитие национального сектора массовой культуры, вовлечение его в процесс реализации государственной культурной политики. Культурное наследие народов Российской Федерации. Этнокультурная и религиозная составляющие государственной культурной политики. Поддержка традиционной русской культуры, культуры других народов России. Материальное и нематериальное культурное наследие (понятия). Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Использование объектов материального и нематериального наследия в образовательном процессе и социокультурном пространстве. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации. Традиционная культура как объект культурной политики. Культурно-языковая политика. Повышение качества обучения русскому языку. Организация и поддержка научных исследований в области русского языка и литературы. Расширение присутствия русского языка в сети Интернет. Государственная поддержка сохранения и развития языков народов РФ. Этнокультурная политика. Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как источник профессиональной культуры, условие этнической идентичности, укрепления единства

российской нации и гармонизации межэтнических отношений. Культурная политика в сфере профессионального искусства. Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. Развитие хореографического и других видов исполнительского искусства в России. Культурная политика в сфере науки и образования. Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций. Выявление одаренных детей. Повышение доступности дополнительного образования в области искусства. Молодежь и культурная политика. Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью. Государственная поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность. Подготовка кадров для осуществления их деятельности.

Тема 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики.

Региональная культурная политика: теория и практика. Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции. Система управления в сфере культуры на региональном и муниципальном уровнях современной России. Нормативная правовая база региональной культурной политики. Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Культурная политика в Кузбассе. Принципы культурной политики муниципального образования. Особенности разработки методики и практики создания региональных программ. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Тема 7. Международная культурная политика Российской Федерации.

Формирование единой мировой культурной политики. Конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры. Роль международных институтов в реализации культурной политики. Современные проекты в области сотрудничества и культурных контактов. Международная экспертная оценка культурной политики России. Участие России в международных программных мероприятиях по охране памятников истории и культуры; воспроизводству культурного потенциала общества и поддержке художественного творчества. Культурная дипломатия.

Культура как «мягкая сила». Позиционирование России в мировом культурном пространстве, противостояние культурной унификации, продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры.

Б1.Б.24 ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

Цель дисциплины (модуля): практическое изучение образцов зарубежной и русской хоровой музыки. Аналитически охватить историческую панораму достижений в области отечественной хоровой музыки XX века.

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

Формируемые компетенции:

- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте (ОПК-3);

Основное содержание:

История зарубежной хоровой музыки

Вокально-хоровая культура Средневековья и Возрождения Раннее Средневековье. Введение. Григорианский хорал. Эпоха Возрождения. Полифонические школы Хоровые жанры крупных форм Месса. История развития жанра. Хоровое творчество И.С. Баха. Месса h moll. Хоровое творчество В.А. Моцарта. Requiem. «Немецкий реквием» И.

Брамса. Дж.Верди. Requiem. Оратория и кантата. История развития жанров. Хоровое творчество Г. Генделя (оратории). Хоровое творчество Й. Гайдна (оратории). Хоровые жанры малых форм Хоровые жанры малых форм в творчестве композиторов раннего Средневековья и эпохи Возрождения. Хоровое творчество О. Лассо Хоровые жанры малых форм в творчестве композиторов венской классической школы Хоровое творчество Ф. Шуберта Хоровое творчество Ф. Мендельсона Хоровое творчество Р. Шумана Хоровое творчество И. Брамса Развитие жанра в XX веке Оперно-хоровое творчество западно-европейских композиторов Оперно-хоровое творчество композиторов XVII – XVIII веков Оперно-хоровое творчество композиторов XIX века

История русской хоровой музыки

Развитие хоровой обработки русской народной песни Истоки отечественной хоровой музыки. Русская народная песня. Типы обработок русских народных песен в творчестве композиторов-классиков XIX века. Хоровые обработки в творчестве М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова Развитие жанра хоровой обработки в конце XIX – начале XX века. Обработки А. Лядова, А. Кастальского, В. Калиникова, А. Гречанинова, П. Чеснокова Развитие жанра хоровой обработки в 30-е гг. XX века. Русское богослужбное пение Одноголосное пение Древней Руси. Виды нотации. Знаменный распев. Раннее многоголосное пение. Хоровая музыка Петровского времени. Кант Партесный концерт. Русский хоровой концерт эпохи Просвещения. Ведель. Дегтярев. Давыдов. Хоровое творчество Д. Бортнянского. Хоровое творчество М. Березовского. Развитие жанров русской духовной музыки в XIX – начале XX века. Творчество С. Рахманинова. «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение». Оперно-хоровое творчество русских композиторов Значение хора в первых русских операх Оперно-хоровое творчество М. Глинки Оперно-хоровое творчество А. Даргомыжского Оперно-хоровое творчество П. Бородина Оперно-хоровое творчество М. Мусоргского Оперно-хоровое творчество Н. Римского-Корсакова Оперно-хоровое творчество П. Чайковского Светские жанры хоровой музыки в XIX- начале XX века Хоровая миниатюра в творчестве М. Глинки, А. Даргомыжского Хоровая миниатюра в творчестве композиторов «могучей кучки» Хоры а саррелла в творчестве П. Чайковского Хоры а саррелла в творчестве С. Танеева Хоровое творчество В. Калиникова, П. Чеснокова Хоровое творчество А. Гречанинова, А. Кастальского Кантатно-ораториальное творчество композиторов конца XIX- начала XX века Кантата в творчестве С. Танеева Кантатно-ораториальное творчество С. Рахманинова

История современной хоровой музыки

Раздел 1. . Периодизация истории отечественной хоровой музыки 10-2005-х гг.: основные этапы и направления развития

1.1. Введение в курс. Период I: 1910-1917 гг. 1.2. Период II: 1917-1945 гг. 1.3. Период III: 1945-1960 гг. Период IV: 1960-2005-е гг.

Раздел 2. Жанровые и стилевые тенденции хоровой музыки а саррелла

Жанровые и стилевые тенденции хоровой музыки а саррелла

2.1. Жанры малых и крупных форм; 2.2. Неофольклорная волна в хоровой музыке 60-80-х гг.; 2.2.1. Маленькая кантата Р. Щедрина из оп. «Не только любовь»

Раздел 3. Эволюция жанров хоровой музыки XX века

1. Хоровая миниатюра и цикл хоров

3.1.1. Д. Шостакович. "Десять хоровых поэм"; Г. Свиридов. "Пять хоров", Р. Щедрин. "Четыре хора на стихи А. Твардовского" ; 3.2. Развитие современной отечественной кантаты

3.2.1. Г. Свиридов. "Курские песни"; 3.2.2. Г. Свиридов. «Ночные облака»; 3.3. Хоровой концерт на новом этапе развития; 3.3.1. Фольклорный концерт "Лебедушка" В. Салманова; 3.3.2. Программный концерт "Пушкинский венок"; 3.4. "Жанровые гибриды" в хоровой музыке (процесс взаимодействия жанров); 3.4.1. "Поэма памяти Сергея Есенина" Г. Свиридова; 3.4.2. "Патетическая оратория" Г. Свиридова; 3.4.3. Оратория-поэма "Двенадцать" В.Салманова; 3.4.4. Вокально-симфоническая поэма "Казнь Степана Разина" Д. Шостаковича; 3.4.5. Поэма-кантата "Песни, вырвавшиеся из ада" А. Флярковского; 3.4.6. Симфония-действие В. Гаврилина «Перезвоны»; 3.4.7. Литургический цикл «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова

Раздел 4. Хоровая музыка и современная композиторская техника

4.1. Специфика выразительных средств в хоровой музыке; 4.2. Новаторские черты хорового стиля Г. Свиридова

Б1.Б.25 СОЦИОЛОГИЯ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов системных представлений о структуре общества и закономерностях его функционирования и развития, о социальных отношениях и процессах в их взаимосвязи и культурно-исторической обусловленности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина отнесена к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

ОК-3 – способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК-28 - способность выполнять под научным руководством исследования в области искусства дирижирования и музыкального образования.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Социология как наука. Научный статус социологии; её место в системе социально-гуманитарного знания. Взаимосвязь социологии и социальной философии. Предмет, понятийный аппарат и методы социологии; её структура и функции.

Тема 2. Становление и развитие социологии. Предпосылки формирования и развития социологии. Социология О. Конта. Классические социологические теории XIX века. Социологическая мысль в России. Основные направления и школы в современной социологии.

Тема 3. Общество как система. Понятие «общество». Социальные связи (отношения); социальное взаимодействие; социальные интересы. Общество как система. Теории происхождения общества. Типы современных обществ; их краткая характеристика.

Тема 4. Общество и культура. Понятие «культура». Структура и формы культуры; понятия элемент культуры и культурного комплекса. Нормы и ценности; виды социальных норм. Субкультуры и контркультуры. Взаимодействие культур; культура и цивилизация.

Тема 5. Общество и личность. Понятие личности. Личность как субъект общественных отношений; факторы, этапы, агенты, виды и формы её социализации. Социальный статус и его виды. Ценностные ориентации личности. Девиантное (отклоняющееся) поведение.

Тема 6. Социальная стратификация и социальная мобильность. Структура общества и социальное неравенство. Социальная стратификация и социальное расслоение. Классы и страты. Социальные функции и роли. Социальная мобильность.

Тема 7. Социальные общности и социальные группы. Понятие социальной группы. Типология социальных групп; факторы, влияющие на их формирование. Лидерство. Понятие социальной общности. Виды социальных общностей. Общность и личность.

Тема 8. Социальные институты. Понятие социального института. Функции и классификация социальных институтов. Социальные институты и социальные общности. Институциональные отношения (связи); их уровни и показатели. Социальные организации.

Тема 9. Социальный контроль. Понятия социальной нормы, социального порядка и социального контроля. Элементы и механизмы социального контроля; способы его осуществления. Социальный контроль и девиация. Социальные санкции.

Тема 10. Социальные конфликты. Понятие социального конфликта. Причины социального конфликта; его показатели, структурные элементы, стадии, функции, типы. Классификация социальных конфликтов. Социальные изменения и социальные конфликты.

Тема 11. Социальные изменения. Социальная статика и социальная динамика. Предпосылки (источники), движущие силы и факторы социальных изменений; их показатели и типология. Социальные реформы и революции. Социальный прогресс; его концепции.

Тема 12. Методология и методы социологического исследования. Цели, задачи и функции социологического исследования; его структура и виды, методы, методики, техники и процедуры. Программа социологического исследования; его планирование, подготовка и проведение. Методы сбора и обработки социологической информации. Подготовка отчёта о результатах исследования и прогнозирование.

Б1.Б. 26 АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цель дисциплины (модуля): повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов, их компетентности в вопросах реализации и защиты интеллектуальных прав, а также защиты своих законных интересов, чести, доброго имени и деловой (профессиональной) репутации.

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

Формируемые компетенции:

ОК-3 – способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-25 - готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Институт интеллектуальной собственности: история и современность. Становление и развитие института интеллектуальной собственности в Европе, США и России. Международные соглашения о защите интеллектуальных прав.

Тема 2. Общие положения законодательства РФ об интеллектуальных правах Состав и общие положения законодательства РФ об интеллектуальных правах.

Тема 3. Субъекты и объекты авторского права. Первичное и производное авторское право. Авторство и соавторство (раздельное и нераздельное). Авторы, их наследники и

другие правопреемники. Произведения и приравненные к ним результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; условия и объём их правовой охраны. Виды произведений; их краткая правовая характеристика.

Тема 4. Состав и содержание авторских прав. Содержание личных неимущественных, исключительных и других прав на произведения и приравненные к ним результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; объём их правовой охраны. Распоряжение исключительными правами.

Тема 5. Авторский договор. Виды и содержание авторских договоров; требования законодательства РФ к их форме и содержанию; права и обязанности заключивших их сторон; ответственность за нарушение их условий.

Тема 6. Права, смежные с авторскими. Источники, субъекты и объекты смежных прав. Содержание смежных прав в их отношении к правам авторов и их правопреемников. Право на исполнение; на фонограмму; на базу данных. Права публикатора. Права организаций эфирного и кабельного вещания.

Тема 7. Защита авторских и смежных прав; ответственность за их нарушение. Наиболее распространённые в РФ виды нарушения авторских и смежных прав; условия и способы защиты указанных прав. Гражданско-правовая, административно-правовая и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.

Б1.Б.27 АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Цель дисциплины (модуля): 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 (модуля) в структуре профессиональной подготовки:
Курс принадлежит к базовой части учебного плана.

Формируемые компетенции:

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-25);
- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-26).

Основное содержание дисциплины (модуля):

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.

Б1.Б.28 ЭСТЕТИКА

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов системных эстетических знаний и умений, ориентированных на понимание истоков смыслообразования в культуре, искусстве.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс относится к дисциплинам базовой части образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Сущность эстетического. Эстетика как наука.

Тема 2. Основные концептуальные модели эстетического

Тема 3. Особенности категориального аппарата эстетики

Тема 4. Эстетическое сознание, его сущность и структура

Тема 5. Искусство в системе культуры

Тема 6. Личность художника и процесс художественного творчества

Тема 7. Производство искусства - предмет эстетического анализа

Тема 8. Особенности восприятия искусства

Тема 9. Знаковая система искусства

Тема 10. Морфология искусства

Тема 11. Типология исторического развития искусства

Б1.Б.29 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов системных знаний по истории искусства и практических навыков описания и анализа художественного произведения.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс принадлежит к базовой части учебного плана. Для его освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и истории культуры в объеме вузовского курса.

Формируемые компетенции:

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Введение в искусствоведение

Тема 1.1. Исствоведение как наука.

Тема 1.2. История изобразительного искусства первобытного общества.

Раздел 2. История искусства Древнего мира и средневековья

Тема 2.1. Канон и стиль в искусстве Древнего Египта.

Тема 2.2. Ордерно-стилевая эволюция в Античном искусстве

Тема 2.3. Романский стиль и готика в национальных художественных Школах Европы.

Тема 2.4. Государственно-исторический стиль в искусстве Киевской Руси.

Тема 2.5. Местные художественные школы в культуре домонгольской Руси.

Тема 2.6. Эволюция художественных форм в искусстве Московской Руси

Раздел 3. Искусство Возрождения и Нового времени

Тема 3.1. Художественная культура эпохи Возрождения в Италии

Тема 3.2. Особенности изобразительного искусства Северного Возрождения.

Тема 3.3. Художественные стили Европы XVII века.

Тема 3.4. Романтизм и реализм в европейских национальных художественных школах.

Тема 3.5. Барокко в искусстве Европы.

Тема 3.6. Барокко и Классицизм в русской художественной культуре.

Тема 3.7. Критический реализм в искусстве России. Творчество передвижников.

Раздел 4. Искусство Новейшего времени

Тема 4.1. Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве Европы.

Тема 4.2. Модерн в европейском искусстве XX века.

Раздел 5. Искусство России XIX – начала XX вв.

Тема 5.1. Реализм в искусстве России второй половины XIX в. Товарищество передвижных художественных выставок

Тема 5.2. Деятельность художественных объединений России конца XIX – начала XX вв.

Тема 5.3. Стиль модерн в искусстве России конца XIX – начала XX вв.

Тема 5.4. Проблема синтеза искусств в Русской художественной культуре Серебряного века

Раздел 6. Искусство России XX – начала XXI в.

Тема 6.1. Авангард в искусстве России начала XX в.

Тема 6.2. Соцреализм и советское искусство России XX в.

Тема 6.3. Нонконформизм в искусстве России второй половины XX века.

Тема 6.4. Новейшие художественные направления в искусстве России XX – начала XXI века

Б1.Б.30 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РАЗГОВОРНЫЙ)

Цель дисциплины (модуля): совершенствование навыков разговорной речи в повседневном общении и профессиональной деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, культурных задач.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

Основное содержание:

1. Аудирование:

- восприятие и понимание общего содержания речевых отрезков (диалогической и монологической речи), произносимых в беглом темпе речи, приближенном к темпу речи носителя языка по бытовой и страноведческой тематике; • восприятие и понимание основного содержания речевых отрезков (диалогической и монологической речи), произносимых в беглом темпе речи, приближенном к темпу речи носителя языка по бытовой и страноведческой тематике;

- ##### 2. Говорение
- умение начинать и поддерживать беседу на бытовые темы; • умение начинать и поддерживать беседу на страноведческие темы; • умение обсудить текущие социальные события; • владение произношением и ритмом речи, приближенными к произношению и ритму речи носителя языка;

- ##### 3. Чтение:
- умение понять содержание письменных сообщений в деталях; • умение понять основное содержание объявлений различного характера (найм жилья, вакансии, конкурсы и т.д.); • умение бегло прочитать необходимые для учебы (работы) источники;

- ##### 4. Письмо:
- умение передать услышанную информацию в деталях;

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ))

Б1.В.ОД.1 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 принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовностью к постижению закономерностей методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);

- готовностью к музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Элементарная теория звука.

Физика звуковой волны. Звук и формы его представления. Цифровые аудио-сигналы. Звуковые информационные технологии. Спектр звука. Основы психоакустики.

Раздел 2. Технологии звукорежиссуры.

Выразительные средства звукозаписи. Технологии звукоусиления. Приемы работы с микшерным пультом, микрофонами, процессорами эффектов. Оценка осуществляемой работы (музыкальный баланс, тембры, пространственное впечатление, качество музыкального исполнения, технические помехи). Основы музыкальной акустики. Художественные особенности записи музыки различных жанров (стилей и эпох).

Б1.В.ОД.2 ОСНОВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов комплекса знаний: – на основе изучения теоретических положений и осмысления в исторической перспективе содержательных аспектов европейской и отечественной музыки; - научных сведений в области семантики музыкального языка в контексте специфической логики отношений знаковых элементов музыкальной речи; - в области прочтения и расшифровки смысловых структур музыкального текста; - на основе умения анализировать музыкально-языковые явления самого широкого профиля.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте (ОПК-3);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);

Основное содержание:

Раздел 1. Музыкальная семиотика. Основные понятия теории музыкального содержания.

Тема: Содержание и смысл музыкального произведения. Музыкальная семантика. Интерпретация музыкального содержания.

Тема: Музыка как язык. Знак и символ в музыке. Музыкальная речь.

Тема: Музыкальный текст. Структурные уровни музыкального текста. Текст и музыкальный язык.

Тема: Семантика в системе музыкальных средств выразительности. Семантика жанра. Семантические свойства тональностей.

Тема: Музыкальная лексика. Интонационная лексика в музыкальных темах. Художественные возможности интонационных формул.

Раздел 2. Семантическое содержание в музыкальных произведениях Нового времени.

Тема: Содержание музыкальных произведений эпохи барокко. Символика музыки И.С. Баха.

Тема: Идеи и образы в произведениях композиторов-классицистов. Музыкальная классика и античность.

Тема: Содержательно-тематические особенности романтической музыки. Музыкальное и литературно-поэтическое в XIX веке.

Тема: Смысл и значение в русской музыке.

Раздел 3. Обновление музыкального языка в XX веке. Основы семантического анализа музыки XX века.

Тема: Антисемантические процессы в музыкальных произведениях первой половины XX века.

Тема: Полистилистика и символика в содержании музыкальных произведений композиторов второй половины XX века

Б1.В.ОД3 ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО

Цель дисциплины (модуля): организация, формирование и развитие профессионального музыкального слуха и музыкального мышления средствами хоровой звучности путем: совершенствования навыков точного и выразительного интонирования на основе удерживания музыкального строя и предсказания;

активизации самостоятельной интонационно-ритмической слуховой работы с опорой на слуховые представления, ощущения и переживания; развития тембрового слышания; овладения полифоническим совмещением различных пластов слуховой, аналитической и исполнительской работы; развития музыкальной памяти; развития творческих навыков.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);

• способность проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);

• способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора (ПК-8);

• готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-10);

Основное содержание:

Раздел 1. Сольфеджирование. Одноголосие. Пение с названием нот и с текстом мелодий с хроматизмами, отклонениями и модуляциями в родственные и отдаленные тональности в форме периода и простой двух-трехчастной форме в скрипичном, басовом ключах, ключах до, в простых и сложных размерах, с достаточно развитой ритмикой: триоли, квинтоли, синкопы, пунктир, обращенный пунктир, дробление сильной доли и т.д. Транспонирование ранее выученных мелодий наизусть и с листа. Многоголосие. Пение двухголосных, трехголосных и четырехголосных примеров, содержащих отклонения и модуляции, в простых и сложных размерах, с достаточно развитой ритмикой гомофонно-

гармонического и развитого полифонического склада. Пение с аккомпанементом. Пение с собственным аккомпанементом песен и романсов русских и зарубежных композиторов.

Раздел 2. Интонируемые упражнения. Пение мажорных и минорных гамм: натуральных, гармонических, мелодических, дважды гармонических, с альтерацией неустойчивых ступеней, хроматических, ладов народной музыки в заданных ритмах и темпах в тональностях до пяти знаков в ключе. Пение альтерированных, хроматических и характерных гармонических интервалов с разрешением во все возможные тональности. Пение гармонических оборотов со специфической аккордикой мажоро-минора. Пение в разных мелодических положениях и расположениях гармонических последовательностей, модулирующих в тональности второй, третьей степени родства с отклонениями в родственные тональности, с альтерацией аккордов субдоминантовой и доминантовой групп, с аккордикой мажоро-минора в тональностях до пяти знаков в ключе. Пение от заданного звука основного вида и обращений всех структурных типов септаккордов: малого мажорного, малого минорного, малого с уменьшенной квинтой; основного вида септаккордов: уменьшенного, большого мажорного, большого минорного, большого увеличенного, большого уменьшенного. Пение комбинированных цепочек, включающих различные элементы музыкального языка: тетраорды различных ладов, простые интервалы, составные интервалы, характерные интервалы, аккорды трехзвучной структуры, аккорды четырехзвучной структуры в тональностях до пяти знаков в ключе и вне лада, в том числе и в ритмическом оформлении.

Раздел 3. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности интервалов простых, составных, неустойчивых с разрешением (гармонических, альтерированных, хроматических). Определение в тональности и вне тональности аккордов трехзвучной структуры (трезвучия, сектаккорды, квартсектаккорды), аккордов четырехзвучной структуры (малые септаккорды и их обращения, большие септаккорды и их обращения). Определение конструктивных гармонических оборотов и фрагментов музыкальных произведений со специфической аккордикой мажоро-минора. Определение четырехголосных гармонических последовательностей, модулирующих в тональности второй, третьей степени родства, включающих отклонения в родственные тональности, альтерацию аккордов субдоминантовой и доминантовой групп, аккордику мажоро-минора. Определение ладотональной организации мелодий, включая разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический, дважды гармонический, альтерированный, хроматический), семиступенные лады народной музыки.

Раздел 4. Музыкальный диктант. Запись одноголосных мелодий, содержащих модуляции и отклонения в тональности первой и второй степени родства (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись двухголосных диктантов полифонического склада (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись трехголосных диктантов с относительной самостоятельностью голосов (в инструментальном и хоровом изложении). Запись четырехголосных диктантов, включая фактурные, с ритмической и мелодической самостоятельностью отдельных голосов (в инструментальном и хоровом изложении). Запись одноголосных мелодий, содержащих модуляции и отклонения в тональности первой и второй степени родства (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись двухголосных диктантов полифонического склада (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись трехголосных диктантов с относительной самостоятельностью голосов (в инструментальном и хоровом изложении). Запись

четырёхголосных диктантов, включая фактурные, с ритмической и мелодической самостоятельностью отдельных голосов (в инструментальном и хоровом изложении).

Раздел 5. Чтение с листа. Сольфеджирование и пение с текстом одноголосных и многоголосных фрагментов хоровых и вокальных произведений зарубежных и русских композиторов от эпохи Возрождения до наших дней. Сольфеджирование и пение с текстом без предварительной подготовки одноголосных и многоголосных фрагментов хоровых и вокальных произведений зарубежных, русских и отечественных композиторов от эпохи Возрождения до наших дней.

Б1.В.ОД.4 ХОРОВОЙ КЛАСС

Цель дисциплины (модуля): систематическая репетиционная и концертно-исполнительская деятельность хора студентов на уровне, определяющем перспективу самостоятельной профессиональной работы выпускников.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способностью дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-5).

Основное содержание:

Раздел 1. (Курс 1) 1. Освоение студентом элементарных вокально - хоровых навыков, соответствующих задачам 1 курса; 2. Разучивание в хоре произведений малых форм а саррелла и произведений с сопровождением; Раздел 2. (Курс 2) 1. Освоение студентом вокально - хоровых навыков, соответствующих задачам 2 курса 2. Разучивание в хоре произведений малых форм а саррелла свободном изложении и произведений с сопровождением; Раздел 3. (Курс 3) 1. Освоение студентом вокально - хоровых навыков, соответствующих задачам 3 курса; 2. Разучивание в хоре произведений малых форм а саррелла и произведений с сопровождением; Раздел 4. (Курс 4) 1. Освоение студентом вокально - хоровых навыков, соответствующих задачам 4 курса; 2. Разучивание в хоре произведений малых форм а саррелла и произведений с сопровождением;

Б1.В.ОД.5 ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Цель дисциплины (модуля):

Цель освоения дисциплины «Основы актерского мастерства» направлена на формирование знаний, умений и навыков в области теории и практики современной театральной школы и традиций исполнительского искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);

- способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-12).

Основное содержание:

Тренинги

Сценическое внимание

Свобода мышц

Взаимодействие

Взаимодействие;

Импровизация

Психологическое освобождение;

Развитие внутреннего монолога

Развитие речевого аппарата

Этюды на предлагаемые обстоятельства

Этюды на конфликт; Этюды на музыкальную тему

Этюды на музыкальную тему

Анализ, разбор и исполнение стихотворений разных авторов

Б1.В.ОД.6 ЧТЕНИЕ ХОРОВЫХ ПАРТИТУР

Цель дисциплины (модуля): интенсивное обучение навыкам самостоятельной работы над хоровым произведением, развитие музыкального мышления;

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способность использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13);

Основное содержание: Определение музыкального стиля, жанра, состава хора, акустических условий исполнения. Выявление основной идеи-образа, исполняемого произведения, приемов драматургического развития, общих и частных кульминаций. Раскрепощение мышечного аппарата, нахождение грамотной аппликатура для исполнения партитур в штрихе легато без педали; Исполнение партитур в темпе, обозначенном композитором, с точным соблюдением метронома, с внутридолевой пульсацией, исполнением всех пауз, цезур, фермат, приемов цепного дыхания. Соблюдение правил исполнения гомофонно-гармонических партитур – навык выделения мелодии и гармонического сопровождения. Пение хоровых парий а cappella со словами и с игрой партитуры. Устный анализ изучаемых произведений вместе с педагогом и самостоятельно. Освоение навыка чтения с листа гомофонно-гармонических произведений в 4 руки и сольно. Изучение приемов транспонирования на интервал ув. 1 и м. 2 вверх и вниз от основной тональности. Закрепление навыков, приобретенных на 1 курсе. Изучение хоровых партитур с более развитым голосоведением на 4-х нотных станах. Транспонирование на ув. 1, м. 2, б. 2. вверх и вниз. Особенности игры партитур с солистом. Чтение с листа. Устный анализ партитур. Закрепление навыков, приобретенных на 2 курсе. Изучение 3-4-строчных полифонических партитур. Исполнение развернутой хоровой сцены или произведения крупной формы с пением «дирижерской линии».

Транспонирование см. 4-х строчного хора от ув. 1 до м. 3 вверх и вниз. Чтение с листа. Устный анализ партитур. Подготовка экзаменационной программы.

Б1.В.ОД.7 ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Цель дисциплины (модуля): Обучить руководителя академического хорового коллектива теоретическим основам вокального искусства и практическими навыками пения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК11);
- готовность к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-14);

Основное содержание:

Раздел 1. Работа над певческим дыханием. Навыки овладения рациональным типом певческого дыхания. Вокально-техническое воспитание акустические свойства резонаторной системы голосового аппарата. Раздел 2. Работа над исправлением отдельных певческих недостатков. Вокально-техническое воспитание: овладение различной динамикой в соответствии с художественными задачами. Освоение различных приемов и техники звуковедения (легато, стаккато, портаменто). Раздел 3. Работа над грудным, микстовым и головным резонированием. Овладение различными приемами: грудного, микстового и головного резонирования. Раздел 4. Работа над певческим словом, чёткостью произношения различных гласных и согласных звуков. Воспитание сознательного отношения к музыкально-исполнительским элементам: фразировка, нюансировка, логическая подача текста. Раздел 5. Закрепление навыков певческого дыхания и ровным звучанием голоса по всему диапазону. Дыхание – средство музыкальной выразительности. Раздел 6. Выравнивание регистров, работа над чёткой дикцией. Совершенствование технической беглости. Навыки самостоятельного разбора: раскрыть идею, художественный образ произведения, понять характер, стиль, наметить план исполнения.

Б1.В.ОД.8 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель дисциплины (модуля): формирование у студента способности и готовности к эффективной иноязычной коммуникации.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

Основное содержание:

Итальянский язык. Тема 1. Учеба в консерватории. Представление. Знакомство. Учеба. Фонетика: Открытые и закрытые звуки (о, е).Альвеолярные звуки (щ,ж). Велярные звуки(k, g). Согласные (d,f,k,l,m,n,p,r,s). Правила чтения. Лексика: Описание людей, профессий в сфере музыкального искусства . Певческие голоса. Вокальная терминология по теме. Грамматика: Артикль (неопределенный, определенный). Личные местоимения. Указательное местоимение. Существительное род и число. Правильные глаголы I группы. Неправильный глагол andare. Вспомогательные глаголы avere, essere.Вопросительные слова. Профессионально ориентированная тема 1. Миланская консерватория. Представление. Знакомство. Учеба. Профессионально-ориентированная тема 2. Мир профессий. Специальности в сфере музыкального и вокального искусства. Навыки и умения. Функциональные обязанности. Тема 3.Любовь и эмоции. Любовь. Ненависть. Страдание. Смерть. Фонетика: аффрикаты (ts, dz). Дифтонги. Трифтонги. Лексика : описательные прилагательные, глаголы , выражающие чувства и эмоции. Вокальная и музыкальная терминология. Грамматика : Прямое и косвенное дополнение. Таблица сводных времен итальянского языка. Причастие. Деепричастие.

Французский язык. Тема 4. Учеба в музыкальной академии. Представление. Знакомство. Учеба. Фонетика: Открытые и закрытые звуки Правила чтения. Лексика: Описание людей, профессий в сфере музыкального искусства . Певческие голоса. Вокальная терминология по теме. Грамматика: Артикль (неопределенный, определенный). Личные местоимения. Указательное местоимение. Существительное род и число. Правильные глаголы I группы. Неправильный глагол aller. Вспомогательные глаголы avoir, être .Вопросительные слова. Профессиональ-ориентированная тема 4 . Учеба в парижской консерватории. Представление. Знакомство.Учеба. Схема консерватории. Музыкальные коллективы. Певческие голоса. Тема 5. Моя семья. Члены семьи. Занятия. Увлечения. Музыкальные инструменты. Фонетика: Дифтонги. Трифтонги. Лексика: Описание членов семьи. Занятия. Увлечения. Профессии в сфере музыкального искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальная терминология по теме. Грамматика : Описание членов семьи. Занятия. Увлечения. Профессии в сфере музыкального искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальная терминология по теме. Профессионально ориентированная тем 5. Мир профессий. Специальности в сфере музыкального и вокального искусства. Навыки и умения. Функциональные обязанности. Тема 6. Любовь и эмоции. Любовь, радость, страдание, ненависть, смерть. Фонетика: Носовые звуки. Лексика: описательные прилагательные, глаголы, выражающие чувства и эмоции. Вокальная и музыкальная терминология. Грамматика: Прямое и косвенное дополнение. Таблица сводных времен итальянского языка. Причастие. Деепричастие.

Б1.В.ОД.9 ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Цель дисциплины (модуля): формирование музыкально-эстетического сознания, расширение исполнительского и общекультурного кругозора будущих руководителей хоровых коллективов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);

- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК11);

Основное содержание:

Раздел 1. Работа на развитии ансамблевого слуха. Освоение репертуара с несложной фактурой гармонического склада. (Дуэты, трио для однородных голосов; дуэты, трио в форме канона). Раздел 2. Совершенствование ансамблевой техники и исполнительского мастерства. Работа по достижению тембрального слияния. Освоение репертуара развитой фактуры, усложненного гармонического плана. (Ансамбль без сопровождения; ансамбль, содержащий интонационные, гармонические и метроритмические трудности).

Б1.В.ОД.10 ДИРИЖИРОВАНИЕ

Цель дисциплины (модуль): углубление знаний в области дирижирования хором через развитие музыкального мышления студента; изучение исполнительских особенностей и интерпретаций хоровых сочинений композиторов различных школ, определяющее перспективу самостоятельной профессиональной работы выпускников.

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

Формируемые компетенции:

- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способность дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-5);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11);

Основное содержание:

1 курс. Углубление знаний и совершенствование навыков, полученных студентом ранее, Изучение произведений, написанных в простых, сложных размерах, умеренных темпах. Воспитание в руке ощущения сильных и слабых долей такта. Различные виды начальных аутфактов. Воплощение в жесте основных динамических оттенков. Выражение в жесте музыкальной фразы. Развитие самостоятельных функций рук.

2 курс. Дирижирование произведениями, изложенными в несимметричных размерах, в различных темпах, по различным схемам. Штрихи. Дирижирование произведениями очень медленного и очень быстрого темпа. Переходы от одного устойчивого темпа к другому. Выражение в жесте крайних степеней динамики. Контрастная динамика.

3 курс. Дальнейшее освоение и закрепление элементов дирижерской техники, приобретенной ранее на музыкальном материале большей сложности, объема. Изучение полифонических произведений.

4 курс. Изучение произведений сложных по содержанию и форме, разнообразных по стилю и жанру. Овладение искусством интерпретации произведений, написанных в крупной музыкальной форме (части оратории, оперные сены и др.).

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Цель дисциплины (модуля): элективных курсов по физической культуре и спорту (Прикладной физической культуре 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 базовой части учебного плана и являются самостоятельным разделом учебного плана. Указанные академические часы по элективным курсам являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Формируемые компетенции:

ОК-7 – способность использовать методы и средства физической культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Сущность физической культуры и спорта как социального института. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений.

Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных особенностей при занятиях физической культурой и спортом. Возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом, физическая активность и спортивное долголетие. Учет физиологических и гендерных особенностей организма при занятиях физической культурой и спортом.

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий.

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Содержание врачебного контроля, основные методы самоконтроля, показатели и критерии оценки. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом. Производственная физическая культура и спорт. Производственная гимнастика. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической

культуры и спорта. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры и спорта в производственном коллективе.

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Коррекция физического развития. Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ)

Б1.В.ДВ.1.1 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Цель дисциплины:

- раскрытие творческого потенциала и обретения уверенности в собственных силах;
- понимание значимости будущей профессиональной деятельности и нахождение своей индивидуальности в ней.

Задачи:

- получить практические навыки на основе теоретических знаний, которые помогут приблизить их к композиторской деятельности;
- находить эффективные пути взаимодействия музыкальной теории с творческой практикой.

Место дисциплины:

Дисциплина «Основы композиции» относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
 - проявлять способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Основное содержание:

Раздел 1. Фактура музыкального произведения

Раздел 2. Функции музыкальной фактуры

Раздел 3. Фигурация и её разновидности

Раздел 4. Мелодия. Приемы развития

Раздел 5. Гармония. Приемы развития

Раздел 6. Отклонение и модуляция

Раздел 7. Каданс. Виды каданса

Раздел 8. Простые 2-х и 3-х частные музыкальные формы

Б1.В.ДВ.1.2 АНАЛИЗ ВОКАЛЬНЫХ И ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель дисциплины: Курс «Анализ вокально-хоровых произведений» направлен на формирование комплексного подхода к методам анализа вокально-хоровых произведений.

Задачами курса являются:

- изучение системы знаний в области музыкального формообразования вокальных и хоровых произведений;
- освоение основных принципов и закономерностей развития музыкального языка: фонического, синтаксического и композиционного уровней организации музыкальной формы;
- развитие способности к анализу музыкального произведения в единстве его содержания и художественной формы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- проявлять способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Основное содержание:

Раздел 1. Музыкальное произведение Методы анализа музыкального произведения. План, схема анализа музыкального произведения. Композитор, исполнитель, слушатель. Индивидуальный замысел, идея и проблема художественной целостности произведения. Соотношение формы и содержания. Общий анализ композиции. Функциональный анализ музыкального произведения. Строение музыкальной ткани. Взаимодействие средств музыки. Тематический материал и его особенности. Интонационное развитие и драматургия. Анализ музыкального произведения и исполнительская интерпретация.

Раздел 2. Анализ инструментальных произведений различных эпох и стилей Особенности барочных инструментальных жанров, форм: специфика их анализа и интерпретации. Типовые модели классических инструментальных форм. Методы анализа и особенности индивидуальных и смешанных форм в произведениях романтиков. Музыкальные формы XX века и техники композиции. Композиционное и стилевое многообразие хоровой музыки XX – начала XXI веков. Исполнительство и проблема музыкального текста в современной хоровой музыке.

Б1.В.ДВ.2.1 НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Цель дисциплины (модуля): изучение жанрового состава музыкального фольклора и особенностей строения русской народной песни; овладение методикой преподавания музыкально-поэтического фольклора.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);

- способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в анализ русской народной песни.

Методологические особенности исследования народной культуры. Морфология народной художественной культуры. Фольклор – к определению понятия. Социодинамика русского народного творчества. Жанрово-родовая природа русского народного песенного творчества. Мелодика русской народной песни. Основы ритмического строения русской народной песни. Ладовая структура русской народной песни. Композиционная структура русской народной песни. Поэтика русской народной песни. Специфические черты русской народной песенной поэтики. Типы русского народного многоголосия.

Раздел 2. Жанровая классификация русского народного музыкального творчества.

История изучения русского народного музыкального творчества. История собирания и изучения музыкального фольклора Кемеровской области. Эпический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Лирический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Драматический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Народный календарь как своеобразное воплощение народного мировоззрения. Определение праздников и обрядов в народной культуре. Обзор годового круга праздников. Теоретические исследования празднично-обрядовой культуры. Особенности празднично-обрядовой культуры Западной Сибири. Характеристика календарных праздников (осенне-зимних, весенне-летних) Кемеровской области. Семейно-бытовые и обрядовые песни. Свадьба в системе празднично-обрядовой жизни. Анализ русской народной песни

Б1.В.ДВ.2.2 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ

Цель дисциплины

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

Задача курса - научить студентов понимать закономерности оркестрового мышления, раскрыть художественно-мотивированное назначение многообразных технологических приемов оркестровки. Содержание курса ориентировано на музыкальное наследие XVII-XX вв., в которых сложились принципы функционального понимания структуры оркестровой ткани. В процессе изучения партитур следует выявлять и уяснять их исторически сложившиеся стилевые особенности. Систематический анализ оркестровых партитур сочинений, различных по содержанию, форме, стилю, фактуре, будет способствовать успеху в приобретении студентом навыков инструментовки, в освоении сложной технологии оркестрового письма, в расширении его музыкального кругозора.

Место дисциплины:

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

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в историю культуры и искусства.

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

Тема 2. Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка.

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

Тема 4. Симфонический оркестр в эпоху романтизма.

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

Тема 6. Особенности русского симфонизма.

Тема 7. Экспрессионизм и ново-венская школа.

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

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

Б1.В.ДВ.3.1 ВОКАЛЬНАЯ АРАНЖИРОВКА**Цель дисциплины**

Цель дисциплины – освоение теоретических и практических основ аранжировки вокально-хоровых произведений для различных составов академического вокального ансамбля с использованием комплекса знаний, полученных в вузе.

Место дисциплины

Дисциплина «Вокальная аранжировка» входит в вариативную часть профессионального цикла учебных дисциплин по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором». Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального цикла: «Вокальный ансамбль», «Вокальная подготовка», «История музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Фортепиано».

Формируемые компетенции:

- способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-7);

Основное содержание:

Введение в курс «Аранжировка».

Тема 1. Задачи аранжировки Тема 2. Основные принципы преобразования партитуры

Тема 2. Основные принципы преобразования партитуры

Тема 3. Переложение партитур с однородного

для однородного состава Тема 4. Переложение партитур с однородного

Тема 4. Переложение партитур с однородного

для смешанного ансамбля Тема 5. Переложение партитур со смешанного для однородного состава

Тема 5. Переложение партитур со смешанного для однородного состава

Тема 6. Переложение с уменьшением количества голосов в партитуре.

Тема 7. Переложение с прямым перенесением голосов сопровождения сольного вокального произведения в партитуру

Тема 8. Переложение вокальных произведений с развернутой фактурой сопровождения.

Б1.В.ДВ.3.2 ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА

Цель дисциплины (модуля): научить студентов делать переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных составов хора. Овладение такими навыками необходимо будущему руководителю хорового коллектива в его практической работе. Оно расширяет возможности выбора хорового репертуара, пониманию специфики хорового звучания.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору.

Формируемые компетенции:

- способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-7);

Основное содержание: 1. Общие правила переложений хоровых партитур. Для того, чтобы переложение хоровых партитур с одного состава хора для другого и при составлении их с произведений, написанных для голоса с инструментальным сопровождением, не понесло ущерб в художественной выразительности и было удобно для исполнения, рекомендуется придерживаться общих правил переложения. К правилам и способам переложения партитур нужно подходить творчески, не следуя им слепо. Нужно учитывать, что имеются такие произведения, которые невозможно переложить для иного состава без нанесения ущерба их звучанию. 2. Переложения хоровых партитур с однородного состава на однородный. При данном переложении не исключается изменение тональности с учетом тесситурных условий звучания мужского и женского хоров. Особенности записи теноровой партии в скрипичном ключе. 3. Переложения хоровых партитур с однородного состава для смешанного. Четыре способа переложения трехголосных однородных партитур для смешанного состава: удвоение всех голосов, удвоение двух нижних голосов, досочинение недостающего голоса. Возможно изменение тональности. Недопустимые переключивания средних голосов. Два способа переложения четырехголосных однородных партитур для смешанного состава: сохранение фактуры (интервального состава партитуры), изменение тональности, сохранение тональности, изменение фактуры. При использовании первого способа важно правильно выбрать интервал транспонирования для тесситурной выразительности звучания хоровой партии. При использовании второго способа нужно избегать движения параллельных октав и ли квинт, дополняя недостающие звуки в аккордах. 4. Переложение партитур со смешанного состава для однородного. Для переложения партитуры смешанного хора для однородного применяются те же способы, что и при переложении с однородного для смешанного. Возможны октавные перенесения басовой партии, допускается изменение вида аккорда. В данных переложениях возможно использование обоих способов в их комбинации в зависимости от требований фактуры в партитуре. Не исключается транспонирование

произведения в удобную для исполнения тесситуру. 5. Переложение с уменьшением количества голосов в хоровой партитуре (облегченная редакция). Можно снимать октавные удвоения, убирать звуки, не играющие важной роли в аккордах (чаще – его квинтовый звук). Нельзя менять мелодию, по возможности нужно сохранить нижний голос. При переложении партитур полифонического склада для двух- и трехголосного однородного выявляются две основные линии, в трехголосной партии – третий голос – гармоническое сопровождение. При переложении для неполного смешанного хора следует учитывать, чтобы мужской голос был удобен для исполнения как тенору, так и басу. Между партией мужского голоса и альтом расстояние, по возможности, не должно быть больше октавы. 6. Переложение (составление) произведений, написанных для пения соло с инструментальным сопровождением. При несложной фактуре аккомпанемента он должен быть перенесен в хоровую партитуру (если требуется, с небольшими изменениями). Партитуры переложений, в которых полностью представлен материал аккомпанемента, могут исполняться без сопровождения. Типы фигураций аккомпанемента: ритмическая, гармоническая, мелодическая, смешанная. Использование в хоровой партитуре лишь тех элементов фигурации, которые вокально-технически исполнимы хором. Особое внимание в таких случаях нужно уделить подтекстовке в хоровых партиях. Скрытые в фигурациях мелодические линии можно переносить в хоровую партитуру. При различной подготовке в хоровых партиях ударные слоги должны приходиться на сильные доли такта, построения во всех голосах заканчивать на один (или созвучный) слог, должна иметься смысловая завершенность в сокращенном тексте партии. 7. Переложение авторской песни для вокального ансамбля. Подобное переложение требует учитывать жанр песни и специфику вокального ансамбля. При выборе приемов переложения нужно учитывать возможность исполнения произведения в конкретном коллективе. 8. Работа в программе Sibelius. Набор нот в программах-редакторах. Основные функции команд нотных редакторов. Настройка интерфейса. Первичные установки, исходя из поставленной задачи. Нотный набор многоголосного произведения с последующим транспонированием на 2-3 тона.

Б1.В.ДВ.4.1 ТАНЕЦ

Цель дисциплины (модуля): развитие танцевально-пластической культуры.

Основные задачи курса заключаются в следующем:

- помочь раскрыть потенциально-выразительные возможности своего тела;
- развить и усовершенствовать их;
- помочь студенту освободиться от внутренней зажатости путем методически правильно подобранных танцевальных, силовых и ритмических упражнений;
- воспитывая танцевальную координацию на профессиональной основе, помочь студенту без особых проблем выстроить свою вокально-хоровую партию с эстетически грамотной пластикой.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-26).

Основное содержание:

Совершенствование ритмичности, выработка осанки, походки с различными заданиями, а также внимания и координация движений. Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала. Развитие правильного дыхания, совершенствование речедвигательных координаций, стилевые особенности поведения. Упражнения в равновесии, фехтование, некоторые особенности обращения с оружием разных эпох.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала Совершенствование вокально-двигательных координаций, воспитание выразительно действующей руки актера, акробатические упражнения. Сценические прыжки, падения, переноски, приемы сценической борьбы без оружия.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала.

Танец. Этап 1.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала.

Изучение основных позиций ног, движений и элементов танца

Танец. Этап 2.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала. Закрепление основных движений. Историко-бытовые танцы

Танец. Этап 3.

Работа над пластикой, закрепление движений и танцевальных навыков. Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала. Танцевальные этюды.

Б1.В.ДВ.4.2 ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Цель дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы сценического движения» является формирование у студентов системных знаний в области сценического искусства и элементарных практических умений и навыков использования хореографии в учебной и практической деятельности, для создания и выражения художественного образа героя, спектакля и его пластического наполнения, а так же формирование системных знаний в области танцевального искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);

- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными

слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-26).

Основное содержание:

Экзерсис у станка. Урок классического танца состоит из четырех частей.

Первая - экзерсис, то есть изучение элементарных движений, из которых в дальнейшем слагаются сложные формы и которые помогают овладению точной техникой исполнительского мастерства. Экзерсис подразделяют у станка и на середине зала.

Для наиболее правильного усвоения упражнения изучаются вначале лицом к станку, по мере усвоения, держась одной из рук за станок. Положение у станка: лицом и в профиль, постановка корпуса и рук, баланс. Основные позиции ног классического танца I, II, III, V, IV (изучается позднее как наиболее трудная). Позиции рук: подготовительное положение, I, III, II (как наиболее трудная изучается последней). Позиции рук изучаются первоначально на середине зала при неполной выворотности ног. *Demi-plie* в I, II, III, V позициях (в IV позднее). *Battements tendus* из I позиции в сторону, вперед, назад. *Battements tendus* с *demi plie* из I позиции в сторону, вперед, назад. *Passe par terre* из I позиции. Музыкальный размер. 4/4 - на 2 такта, позднее на 1 такт. Понятие направлений *en dehors* et *en dedans*. *Demi-rond de jambe par terre en dehors* et *en dedans* (по четверти круга). *Battements tendus* из V позиции в сторону, вперед, назад. *Rond de jambe par terre en dehors* et *en dedans*. *I port de bras*, как заключение к различным упражнениям. *Battements tendus jetes* с I позиции. *Battements tendus jetes* с V позиции. *Battements tendus jetes* с *demi plie* с I позиции и позднее с V позиции. *Battements tendus jetes riques* с I позиции и позднее с V. *Battements tendus* с нажимом (*doubles teendus*) с I и V позиций: а) с опусканием пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на *demi plie*. Положение ноги *sur le sou-de-pied* - основное "обхват", условное "вперед", условное "назад". *Battements frappes* в сторону, вперед, назад (вначале изучается носком в пол, затем на 45°). *Releve* по I, II, V позициях с вытянутых ног и с *demi plie*. *Preparation* для *rond de jambe par terre en dehors* et *en dedans*. *Battements releve lents* на 45° в сторону, вперед, назад с I и V позиций. *Battements fondus* в сторону, вперед, назад. Вначале изучается носком в пол, затем на 45°. *Petits battements sur le sou-de-pied* перенос ноги равномерный, позднее с акцентом вперед и назад. Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к станку. *Grand-plie* в I, II, V позициях лицом к станку, позднее IV позиция. По мере усвоения разучивается держась одной рукой за станок. *Battements retires* (поднимание работающей ноги из V позиции в положение *sur le sou-de-pied* до колена опорной ноги и возвращение в V позицию вперед или через *passe* назад.). *Battements releves lents* на 90° в сторону, вперед, назад. Первоначально разучивается лицом к станку. *Grand battements jetes* с I позиции, позднее с V позиции по всем направлениям. Первоначально разучивается лицом к станку. Подготовительное упражнение для *rond de jambe en l'air* (сгибание и разгибание ноги, открытой в сторону на 45°). Если упражнение будет освоено, можно разучить *rond de jambe en l'air* лицом к станку. *Rond de jambe par terre en dehors* et *en dedans* на *demi plie*. *Battements developpes* по всем направлениям лицом к станку. *Pas soure* на всю стопу и на полупальцы. *Pas tombe*. Музыкальный размер 2/4 на 2 такта на каждое движение. III-е *port de bras*. *Pas de bourree simple* (с переменной ног). Первоначально изучается лицом к станку. Полуповороты в V позиции на двух ногах с переменной ног на полупальцах, с вытянутых ног и с *demi plie*. Позы *croise*, *effacee*, *ecartee* вперед и назад по мере усвоения их на середине зала вводятся в различные упражнения. Первоначально исполняются носком в пол. *Pas degage*.

Экзерсис на середине зала. Позиции рук: подготовительное положение, I, III, II. Понятие *orondi, allange*. Поклон. *Epaulement croise et efface*. Позы *croise et efface et ecartee* вперед и назад носком в пол (с руками в больших и маленьких позах). I-е, III-е, II-е *port de bras*. Музыкальный размер 3/4 на 16 тактов, 4/4 на 4 такта. *Temps lie par terre*. I, II, III *arabesques* носком в пол. *Battements tendus* в маленьких и больших позах. *Releve* по I, II, V позициям с вытянутых ног и с *demi plie*. Позднее в IV позиции. *Battements releve lents* на 45° во всех направлениях и в позах. *Pas de bourree simple*. *Pas de basque par terre*. *Pas degage*.

Allegro. Для правильности исполнения прыжки изучаются в медленном темпе лицом к станку, затем переносятся на середину зала. *Temps soute* по I, II, V позициям. *Changements de pieds*. Музыкальный размер 2/4 - 2 такта на каждое движение, позднее на 1 такт и на 1/4 такта. *Pas echarpe* во вторую позицию. Музыкальный размер 2/4 - 2 такта на каждое движение, позднее на 1 такт и на 1/4 такта. *Pas assemble* (с открыванием ноги в сторону). Музыкальный размер 2/4 - 2 такта на каждое движение, позднее на 1 такт и на 1/4 такта. *Pas balance*

Б1.В.ДВ.5.1 ПОСТАНОВКА КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА

Цель дисциплины: обогащение студентов знаниями в области академического исполнительства, воспитание художественного вкуса, повышение профессионального уровня будущих специалистов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);
- способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением (ПК-22);
- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-25);

Основное содержание: Раздел 1: Концерт как жанр эстрадного искусства Тема 1.1. Публичный концерт в культуре Нового времени (историография жанра). Аристократические капеллы и оркестры, общества музыкантов-любителей, музыкальные клубы и исполнительские концертные общества, цеха городских музыкантов. Жанровоинтонационные модели европейской музыкальной культуры XVII – XVIII веков. Музыкальные объединения («академии музыки»), клубы, салоны и концертная практика XVII – XVIII веков. Территориальные концертные общества XIX века. Филармонические общества и регулярная концертная практика. Публичный концерт как форма отражения массового художественного сознания. Тема 1.2. Театрализованный концерт как жанр современного искусства представлений. Художественное и смысловое в драматургической основе и художественно-образном решении концерта. Основные элементы композиции концерта: экспозиция или пролог, развитие действия, кульминация, финал. Драматургическая завершенность и образная целостность концерта. Драматургические функции музыки в театрализованном представлении (функция

создания эмоциональной атмосферы действия, функции изображения и обобщения, темпоритмическая функция, функция создания лейтмотива и контраста в сценическом действии и др.). Постановочные принципы концертной программы. Тема 1.3. Номер как основа композиции концерта. Понятие «номер» в режиссуре концерта. Филармонические и эстрадные жанры концертных номеров. Классификационные признаки концертного номера (краткость, самостоятельность, законченность, ограниченные временные рамки, концентрация содержания и выразительных средств, эмоционально-образная выразительность, мобильность номера). Номер как художественно-выразительное средство в режиссуре концерта. Драматургия концертного номера. Элементы драматургической композиции. Жанры и виды искусства в создании художественно-образной системы и эмоциональной атмосферы концертного номера. Лаконичность как признак художественной структуры концертного номера. Театрализация как художественный метод режиссуры концертного номера. Тема 1.4. Эстетика концертного номера. Жанр как эстетическая категория и отражение единства содержания и художественной формы концертного номера. Жанр как эстетическое и эмоциональное выражение отношения к изображаемому в концертном номере, «жанровая окраска» концертного номера. Жанр как идейно-нравственная концепция номера, художественная трактовка. Тема 1.5. Художественный образ концертного номера. Художественный замысел концертного номера. Художественный образ в драматургии концертного номера. Приемы создания художественного образа (аллегория, метафора, символ). Приемы художественного мышления в создании образной системы концертного номера: ассоциативность и контраст. Приемы эмоционального воздействия в режиссуре концертного номера. Художественные приемы режиссуры, средства художественной выразительности в постановке концертного номера. Раздел 2: Драматургия и постановка концертного номера. Тема 2.1. Драматургия концертного номера. Концертный номер как самостоятельное произведение сценического искусства. Сюжетно-действенное построение концертного номера. Драматургический конфликт. Сквозное действие и понятие «архитектоника» концертного номера. Сюжетное построение концертного номера. Тематическое построение концертного номера. Мотивная драматургия концертного номера. Логическое построение номера как демонстрация исполнительского мастерства. Специфика драматургии вокального номера. Тема 2.2. Драматургия и постановка синтезированного концертного номера. Особенности постановки концертных номеров с сочетанием различных жанров и видов искусства. Принципы художественной целостности в создании синтезированного концертного номера. Принцип «доминантного» жанра в драматургии и режиссуре синтезированного концертного номера. Этапы создания синтезированного концертного номера. Роль постановочной группы в создании синтезированного концертного номера. Тема 2.3. Режиссерский замысел концертного номера. Сущность режиссерского замысла («образ», «проект», «первое впечатление», «предвидение») постановки концертного номера. Замысел как режиссерское мышление действием и формой: событие, сюжет, художественное решение, круг выразительных средств, создание целостного образа концертного номера. Принципы постановки концертного номера (режиссерский замысел в ограниченном временном отрезке, самостоятельность и законченность номера). Художественный образ (маска) исполнителя концертного номера. Актерское искусство в концертном номере. Исполнительская импровизация в концертном номере. Экцентricность и трюк как выразительные особенности (приемы) исполнения эстрадного номера. Общение в концертном номере.

Тема 2.4. Хоровой театр как жанровая сфера театрализации хоровой музыки. Художественно-выразительная специфика театрально-хорового исполнения концертных номеров (исполнительский состав, расстановка хоровых групп в сценическом пространстве, характеристика их исполнительских функций, роль дирижера-хормейстера и др.). Хоровой театр как художественно-коммуникативное действие. Изобразительность и персонификация как художественные приемы в театрально-хоровом исполнении концертного номера. Музыкально-театральная интерпретация в хоровом спектакле. Выразительные средства и приемы воплощения музыкальной драматургии вокального номера. Специфика выразительных средств жанра (вокальная техника, пластическая выразительность, актерское мастерство, сценический костюм и др.).

Б1.В.ДВ.5.2 РАБОТА С РЕЖИССЕРОМ

Цель дисциплины (модуля): расширение выразительных возможностей исполнения музыкального произведения средствами театрального искусства, учитывая жанрово-стилевую специфику совмещения театрального действия и музыкальной драматургии.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способностью проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением (ПК-22);
- готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-25);

Основное содержание:

Раздел 1. Тренинг в работе режиссера над собой

Тема 1.1. Введение. Борьба способы ее организации. Задача, предмет и тема борьбы в сценическом взаимодействии. Сценическое общение как взаимодействие в процессе борьбы: виды, способы, приемы. Сверхзадача. Сквозное действие. Взаимоотношения как предмет борьбы. Инициативность в общении как основа борьбы. Действенный анализ предлагаемых обстоятельств. Этюды на предлагаемые обстоятельства. Игра и импровизация. Неожиданность. Экспромт и импровизация. Тема и импровизация. Событие. Событийное мышление. Этюд, его конструкция и композиция. Этюд-проба. Импровизация в «жесткой» схеме. Импровизация как способ репетирования.

Тема 1.2. Развитие композиционного мышления. Чувство меры. Целое и деталь. Режиссерский акцент. Композиционный центр: приемы организации. Цвет и свет: символика взаимодействия. Перспектива: способы организации. Анатомия и физиология рассказа. Сюжет и фабула. Диспозиция и композиция рассказа. Функциональное значение композиции. Приемы построения конструкции произведения. Аф фективное противоречие. Уничтожение содержания формой.

Тема 1.3. Освоение сценического пространства и времени. Сценическое пространство. Сценическое время. Хронотоп спектакля. Игра в ассоциации. Чувство формы. Чувство пространства и времени. Пространство сценическое и сценография. Выразительность режиссерская. Настроение каждой сцены. Атмосфера и ее компоненты. Атмосфера как

способ репетирования. Музыкальное оформление. Время и самораспределение. Время — пространство — ритм.

Тема 1.4. Мизансценирование как принцип мышления. Мизансцена. Режиссер как рисовальщик: импровизация или моделирование. Ясность и простота форм. Взаимосвязь целого и детали. Чувство целого. Ракурсы. Обозреваемость мизансцены. Мизансцена и свет. Укрупнение. Мизансцены монолога. Мизансцены толпы. Зрительный и звуковой ряд. Знаки препинания в мизансценах. Графика. Контрапункт. Парадокс. Зарисовки мизансцен и мест действия. События и их образная формулировка. Сценическая культура. Художественная дисциплина.

Тема 1.5. Чувство жанра и стиля. Жанр и природа чувств. Жанр как способ отбора предлагаемых обстоятельств. Жанр как способ изложения. Взаимосвязь жанровой природы произведения и меры сценической условности. Объективная атмосфера и субъективные чувства. Быт – элемент атмосферы. Художественная атмосфера. Влияние жанра на атмосферу. Атмосфера и содержание. Внутренняя динамика атмосферы. и самодисциплина. От темпа-ритма к чувству или от чувства к темпо-ритму. Темпо-ритм и предлагаемые обстоятельства. Жанр как угол видения проблем действительности. Жанр как способ существования на сцене, способ общения между актерами и зрителями. Стиль автора и стиль режиссера. Взаимосвязь жанра и стиля.

Тема 1.6. Образность мышления. Пластическое ощущение образа. Скульптурность сценической пластики. Вспомогательные выразительные средства. Подчинение всех элементов выразительности актера сверхзадаче. Отбор понятийных связей. Ассоциации. Импровизация и сценический образ. Образ внутреннего мира. Комплексы упражнений: играю цвет; играю звук; «Я» – музыка; «Я» – камень; говорящие вещи; характеры волшебного леса; фантастические животные; заколдованные звери; история моей прошлой жизни; моя жизнь после смерти; вспоминая свое рождение; оживший портрет; ускоренная эволюция; путешествия в космос; заверши сказку; необычное в обычном. Сказкотерапия.

Тема 1.7. Репетиция как тренинг. Этюды на события. Событие вчерашнего дня. Этюды «рядом» с пьесой. Партитура задач и событий. Отбор приспособлений. Этюды на исходное событие. Сверхзадача и сквозное действие. Этюд-сочинение. Наполнение паузы режиссерскими выразительными средствами. Возможности и «пределы» актерской импровизации. Оправдание случайностей режиссерскими выразительными средствами.

Раздел 2. Сценический этюд

Тема 2.1 Сценический этюд и его моделирование. Этюд как основная форма и способ работы в процессе воспитания актера психологического театра. Закон триединства сценического этюда: единство действия, единство времени, единство места. Принципы построения сценического этюда. Виды сценических этюдов. Этюд как основная форма и способ работы в процессе воспитания актера.

Тема 2.2. Виды этюдов. Виды сценических этюдов. Вид этюда и способы вычленения события. Вид этюда и выбор выразительных средств. Этюд-наблюдение. Этюд-упражнение «на память физических действий». Этюд на «три манка». Этюд по произведениям живописи. Этюд на пословицу, поговорку. Этюд на место действия, время действия. Этюд на музыкальную тему. Этюд на бессловесное действие.

Тема 2.3. Этюд на бессловесное действие. Моделирование этюда на взаимодействие, исключаящее вербальное общение. Выбор предлагаемых обстоятельств исключаящих словесное действие. Построение внутреннего монолога. Выстраивание логики поведения

действующего лица. Выбор приспособлений. Азбука сценического поведения в этюде. Активное воздействие на партнера и адекватное восприятие его контрдействия. Практическая работа: моделирование этюда на органическое молчание на импровизационной основе. Способы воздействия на партнера в этюде.

Тема 2.4. Словесное действие в этюде. Моделирование этюда на взаимодействие, предполагающее словесное действие в процессе общения. Событие - предлагаемые обстоятельства - задача - линия действия – приспособление- воздействие. Отбор текстового материала соответствующего событию и предлагаемым обстоятельствам в импровизационной форме. Способы словесного воздействия. Работа с партнерами.

Тема 2.5. Сценический этюд как способ импровизации. Событие - драматургическая основа этюда. Задача и сквозное действие - стержень этюда. Предлагаемые обстоятельства – возбудитель творческой активности и двигатель действия. Конфликт как столкновение противоборствующих сторон. Импровизация как способ сценического существования актера. Этюд как импровизация живых человеческих действий. Предлагаемые обстоятельства этюда как толчок к импровизации. Упражнения.

Раздел 3. Сценическая постановка номера

Тема 3.1. Общие принципы взаимодействия театрального и музыкального искусств. История отношений между музыкой и театром в обозримом временном пространстве. Временные искусства. Темп. Ритм. Динамика. Монтаж. Особая эмоциональная чувствительность. Об- разы-процессы. Соотношение главных и побочных тем. Принцип симфонического развития. Общие законы, лежащие в основе музыкального и театрального искусств. Родство структурных, конструктивных, композиционных принципов построения театрального и музыкального произведения. Разновидности синтеза театрального и музыкального искусств. Соотношение сценического и музыкального действия.

Тема 3.2. Анализ «предлагаемых обстоятельств» музыкального произведения. Предлагаемые обстоятельства. Вычленение «предлагаемых обстоятельств» в музыкальном произведении. Определение эпохи, стиля, жанра, типа драматургии в музыкальном произведении. Определение четырех уровней предлагаемых обстоятельств и концепции целого в музыкальном портрете, в музыкальной теме, в музыкальном произведении. Предлагаемые обстоятельства как причина поведения. Схема анализа. Художественный образ. и предлагаемые обстоятельства.

Тема 3.3. Принципы построения сценического этюда на основе песни. Поведение в музыкальном и театральном произведениях. Поведение сценическое. Характер и приемы его разработки, развития, трансформации в музыкальном и театральном произведениях. Соотношение главных и побочных тем. Принцип симфонического развития. Музыкальное действие как система ее состав и организация. Особенности современной драматургии построения сценического этюда на основе песни.

Тема 3.4. Проектирование, моделирование и воплощение песни как сценического этюда на развитие импровизации. Образы частей и целого. Постановочная концепция и музыкальный материал. Путь от замысла к воплощению. Структура, форма, конструкция, композиция алгоритм путь организации содержания театрального действия песни. Поиск музыкально-эстетических принципов решения песни средствами театрального искусства. Принцип гармонии и контраста музыки и действия. Контрапункт. Звуковая драматургия театрального действия песни. Средства для выражения концепции. Приемы разработки музыкально-тематического материала и способы театрального решения песни. Решение

сценического пространства. Образное, световое, мизансценическое и пластическое сценическое решение песни. Создание художественной формы песни как сценического этюда. Проверка адекватности принципов и приемов сценического решения песни и чувствуемого ряда музыкального материала.

Тема 3.5. Способы ведения репетиций с исполнителями. Методика ведения репетиции. Условия творческого союза с исполнителем. Методы практической организации живого органического действия на сцене. Методы создания рабочей атмосферы. Методика работы над созданием сценического образа песни как сценического этюда в работе с исполнителями средствами театрального искусства. Приемы провокаций живых эмоций. Способы присвоения предлагаемых обстоятельств. Эмпатия. От «Я» в предлагаемых – к образу персонажа. Элементы актерской психотехники. Актерский тренинг в работе с исполнителем. Актерская импровизация исполнителя. Выразительные средства и сценическая культура исполнителей.

Б1.В.ДВ.6.1 ХОРОВОЙ ТЕАТР

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);
- готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК11);

Основное содержание:

Характеризуя специфику занятий на учебной дисциплине «Хоровой театр», необходимо проанализировать используемый репертуар, особенности вокально-хоровой работы и формы репетиционного процесса.

Особое внимание следует уделить музыкальным произведениям, используемым преподавателями для театрализации и сценического воплощения Хоровым театром «Академия».

Необходимо отметить, что в концертном репертуаре коллектива нет сочинений композиторов, написанных в известных жанрах хорового театра (концерт в лицах, хоровая сценка, концерт-действие, хоровой спектакль и т. д.). Музыкальную основу работ для «Хорового театра» представляют хоровые произведения, составляющие традиционный репертуар (классические хоровые сочинения, народные песни, произведения современных композиторов и др.), либо известные эстрадно-джазовые композиции, относящиеся к классике жанра. Однако, музыкальный текст авторского материала получает иное драматургическое прочтение и интерпретацию. При необходимости, студентам предлагается создать новую аранжировку (обработку) и сопровождение авторского произведения. Режиссерское прочтение определяет сюжетную линию и необходимость хореографии, артисты хора становятся действующими лицами, героинями постановки, которая приобретает статус театрализованного номера или хорового спектакля.

Б1.В.ДВ.6.2 ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);
- готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК11);

Основное содержание:

Анализ художественного материала, выбранного для постановки спектакля. Разновидности художественного материала. Первое эмоциональное впечатление от хорового произведения. Тема и идея номера. Основной конфликт как процесс материализации авторской идеи в ходе борьбы главных стремлений, противоречий и противоборствующих сил. Идеальная сторона конфликта как столкновение двух идей. Материальная сторона конфликта как столкновение двух лагерей, проводящих данные идеи. Предмет борьбы, его идеальная и материальная стороны. Композиция номера. Композиция и диспозиция. Этапы развития основного конфликта номера: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог. Анализ развития конфликта. Силь. Жанр. Образный строй художественного материала. Сравнения, метафоры, ассоциативные ряды. Ощущение фактуры образа художественного произведения. Анализ предлагаемых обстоятельств всех материалов театрального действия. Анализ предлагаемых обстоятельств материально-технической базы места постановки с целью максимального использования ее возможностей. Анализ предлагаемых обстоятельств актерского состава и его специфики. Анализ предлагаемых обстоятельств окружающей социальной среды и ее проблем. Анализ специфических особенностей восприятия и поведения современного зрителя, для которого ставится спектакль. Воплощение замысла в процессе репетиций. От упражнения к спектаклю. Способы создания нужной атмосферы и темпоритма на репетициях исходя из жанрово-стилистических особенностей художественного материала. Методика работы режиссера с актером. Импровизационное самочувствие и фиксированные мизансцены. Адекватность режиссерских средств и приемов его замыслу. Степень соответствия авторского языка языку сценическому. Образностилевое соответствие спектакля программке и афише. Дневник постановки: изменения и дополнения, возникающие в ходе работы над спектаклем, а также наблюдения, предположения, обобщения, открытия и откровения, прочие замечания по поводу постановки спектакля.

ФТД. 1 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ВУЗА

Цель дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

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

Формируемые компетенции:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в дисциплину «Социально-психологическая среда вуза»

Понятие «Социально-психологическая среда». Адаптация к условиям обучения в вузе. Адаптация и творчество. КемГИК как институт социализации.

Раздел 2. Психология общения

Психология общения. Познание в процессе межличностного общения. Общение как интеракция. Психология влияния. Психология конфликта.

Раздел 3. Социальная психология

Психология малых групп. Психология лидерства. Динамика малой группы. Взаимодействие малых групп. Моббинг и буллинг в малых группах. Психология больших групп.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРАКТИКИ

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. При подготовке бакалавра по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» предусмотрены следующие *виды практики: учебная и производственная.*

В соответствии с направлением подготовки предусматриваются следующие *типы учебной и производственной практик:*

типы учебной практики:

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности;
- творческая практика.

типы производственной практики:

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (работа с хором);
- педагогическая практика;
- научно-исследовательская работа;
- преддипломная практика.

Способы проведения учебной и производственной практики: стационарная и выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Формы проведения практик:

- а) *непрерывно* – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО;
- б) *дискретно*.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРАКТИКА ТВОРЧЕСКАЯ

Цель изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной (творческой) практики является приобретение студентом опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение студента к музыкально-просветительской деятельности, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления студента как исполнителя

Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: Учебная творческая практика относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование», в соответствии с ФГОС ВО.

В ходе прохождения практики формируются следующие **компетенции** выпускника:

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-5);
- способностью проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);
- способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-7);
- способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);
- способностью осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-10);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11);
- способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
- способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13);

- готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-14);

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель практики:

Цели учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: ознакомление бакалавров с характером и особенностями их будущей профессии, воспитание у обучающихся навыков исполнения музыкальных произведений на концертной эстраде, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.

Место учебной практики в структуре ОПОП ВО

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование», в соответствии с ФГОС ВО.

Учебная практика является неотъемлемой частью комплекса интегрированных учебных дисциплин, направленных на становление музыкально-исполнительской культуры бакалавра по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование».

В ходе прохождения практики формируются следующие **компетенции выпускника:**

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11);

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Цель дисциплины (модуля):

углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации; представление итогов научного исследования в форме рефератов, научных статей, изданий.

Место практики в структуре ОПОП ВО

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование», в соответствии с ФГОС ВО.

Формируемые компетенции:

- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-27);
- способностью выполнять под научным руководством исследования в области искусства дирижирования и музыкального образования (ПК-28).

Формы проведения практики

а) *дискретно.*

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах:

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений научных исследований кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных),

участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования);

- участие в организации и выступление на научных, научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, семинарах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом, другими вузами;

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цель практики:

Цель производственной (педагогической) практики состоит в овладении обучающимися основными закономерностями педагогического процесса, усвоении основных педагогических понятий, форм, приемов и методов обучения и воспитания; приобретении ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной педагогической деятельности.

Место производственной педагогической практики в структуре ОПОП ВО

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование», в соответствии с ФГОС ВО.

Формируемые компетенции:

- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);
- готовностью к использованию в музыкальной деятельности педагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-16);
- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-17);
- способностью использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методiku подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-18);
- способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением (ПК-19);
- готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, к соотношению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-20);
- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-21);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением (ПК-22);
- способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-23);
- способностью планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-24);

Содержание:

Раздел 1. Организационно-методический

Общие положения, регламентирующие деятельность студента-практиканта. Общие методические рекомендации по проведению практики. Работа студентов с регламентирующими документами – учебной программой, календарным планом,

поурочными планами, журнал посещаемости, индивидуальным планом учащегося, дневником учащегося. Выполнение рекомендаций руководителя практики по составлению учебных программ.

Раздел 2. Выполнению заданий практики

Занятия студентов с учащимися под наблюдением руководителя педагогической практики. Самостоятельные занятия студентов с учащимися. Работа с учащимися разных возрастных категорий. Методический анализ проведенных уроков. Методические рекомендации по подготовке отчета. Формы промежуточной аттестации и оставление отчета по педагогической практике.

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТА С ХОРОМ)

Цель изучения дисциплины (модуля)

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (работа с хором) является приобретение студентом опыта музыкально - исполнительской деятельности относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование», в соответствии с ФГОС ВО.

Формы выполнения заданий производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Выполнение заданий производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности реализуется в виде исполнительской практики: сценическое исполнение сольных номеров, ансамблевых партий на концертной эстраде и других концертных площадках в составе ансамбля, оркестра, с оркестром, исполнение сольных программ.

Практика представляет собой самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям), выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, вуза, в концертных бригадах.

Для прохождения исполнительской практики студентов по направлению 53.03.05. «Дирижирование», преподаватели кафедры проводят консультации для студентов, осуществляют, согласно программе практики, профессионально-образовательный процесс студентов-практикантов.

Формируемые компетенции:

- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-25);

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Цель дисциплины (модуля):

Целями производственной (преддипломной) практики являются осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации; представление итогов научного исследования в форме выпускной квалификационной работы.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование», в соответствии с ФГОС ВО.

Формируемые компетенции:

- способность выполнять под научным руководством исследования в области искусства дирижирования и музыкального образования (ПК-28).

Формы проведения преддипломной практики

Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности студентов: сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме выпускной квалификационной работы; подготовка и выступление с докладом по теме выпускной квалификационной работы на конференциях; подготовка материала доклада для публикации в научных изданиях.

На защиту студент предоставляет отчетную документацию об итогах прохождения производственной преддипломной практики.

Полнотекстовые программы практики размещены в ЭОС КемГИК по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование».

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов направления подготовки 53.03.05 «Дирижирование» регламентируются нормативными локальными документами: Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», Положением «Об организации учебной работы», Положением «О фондах оценочных средств», Положением «О самостоятельной работе обучающихся», где представлены различные формы текущего и промежуточного контроля с учетом профилей подготовки по творческим направлениям.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме тестирования, профильным дисциплинам – в форме академических концертов, исполнения концертных программ и пр.

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой дисциплине учебного плана определены в рабочих учебных программах дисциплин и утверждены на заседаниях кафедры, соответствуют целям и задачам программы бакалавриата, призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.

Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется нормативными локальными документами: Положениями «О государственной итоговой аттестации выпускников», «О выпускной квалификационной работе»; «Об апелляционной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации»; стандартами ФГБОУ ВО (Выпускные квалификационные работы [Текст] : стандарты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» / разработ.:

Н. И. Гендина, Н. И. Колкова ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – 107 с.).

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедрой разработаны требования к ВКР с учетом профиля подготовки и «Комплексная программа государственного междисциплинарного экзамена». Полнотекстовые учебно-методические материалы к государственной итоговой аттестации размещены в электронно-образовательной информационной среде вуза.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает:

- Подготовку и сдачу государственного экзамена.

Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрами самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий носит комплексный характер и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Комплексная программа государственного экзамена размещается в Электронной образовательной среде КемГИК по соответствующим направлениям подготовки.

- Подготовку и защиту выпускной квалификационной работой - защита бакалаврской работы. При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать знания в области теории и истории музыкального исполнительского искусства и в области методики и педагогики. Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему профилю подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. Выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки, при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

В соответствии с целями образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, в результате подготовки с защиты выпускной квалификационной работы, выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Требования к выпускной квалификационной работе (бакалаврской) изложены в следующем документе: **Выпускные квалификационные работы** [Текст]: стандарты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, КемГУКИ. - Кемерово: КемГУКИ, 2012.