

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкальных искусств
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

Направление подготовка

53.03.02 «Музыкальное инструментальное искусство»

Профиль подготовки

«Оркестровые струнные инструменты»

Уровень высшего образования
«Бакалавриат»

Квалификация
**Артист ансамбля. Артист оркестра. Руководитель творческого
коллектива. Преподаватель.**

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная, заочная

Кемерово 2020

ФИЛОСОФИЯ

Цель дисциплины:

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 в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина отнесена к базовой части цикла учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-5 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины

Раздел 1. История философии. Мировоззрение и его историко-культурный характер. Природа философского знания. Предмет и структура философии. Место и роль философии в культуре. Древневосточная философия. Основные черты древнеиндийской философии; ее основные школы и направления. Философия в Древнем Китае. Античная философия. Проблема «первоначала» мира; классический период философии античности (софисты, Сократ, Платон, Аристотель); философия эллинизма. Средневековая философия: патристика и схоластика; спор об универсалиях. Философия Нового времени: рационализм и эмпиризм. Классическая немецкая философия. Марксистская философия. Современная западная философия (позитивизм, прагматизм, «философия жизни», феноменология, экзистенциализм, постмодерн). Русская философия: особенности и основные периоды в развитии русской философии.

Раздел 2. Теоретические проблемы философии. Онтологические проблемы. Бытие. Материя. Основные атрибуты. Развитие в мире. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Философия сознания. Гносеология. Многообразие форм познания. Проблема истины. Наука. Критерии научности. Методы. Структура научного знания. Проблема человека в философии. Смысл человеческого бытия. Аксиологические проблемы. Нравственные ценности. Социальная философия. Общество и его структура. Человек в системе социальных связей. Глобальные проблемы и будущее человека.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

ИСТОРИЯ

Цель дисциплины:

формирование системы представлений об особенностях этапов развития России во временной ретроспективе, об основных подходах к пониманию исторического процесса.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

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

Формируемые компетенции:

УК-5 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины

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.).

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель курса:

Формирование у студента способности и готовности к иноязычной профессиональной коммуникации

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

«Иностранный язык» является базовой (обязательной) дисциплиной Базовой части учебного плана.

Формируемые компетенции:

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном языке

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общий иностранный язык.

Презентация. Знакомство. Семья. Организация встреч.

Работа. Планирование. Досуг. Спорт. Путешествие. Интересные места. Праздники.

Продукты. Организация (заказ) обеда, ланча, ужина. Кафе, рестораны, меню. Деньги. Шоппинг.

Средства коммуникации. Интернет. Современные виды общения, организация профессиональных встреч.

Россия. Современный мир. История, культура крупных городов России. Мой город.

Страна изучаемого языка. Современность страны изучаемого языка. История, культура интересных мест, страны изучаемого языка.

Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей.

Современный мир профессий. Рынок труда. Люди. Компании. Организации.

Теория музыки. Что такое музыка? Звук – материал музыки. Основные элементы музыки.

Влияние музыки на человека и его жизнь.

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

Профессиональные навыки, умения. Профессиональные мероприятия, события.

Знаменитые деятели профессионального сообщества.

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

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

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

Формируемые компетенции.

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

УК-5 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

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 норм. Характеристика русского ударения. Типичные ошибки, связанные с нарушением акцентологических норм и причины их появления.

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

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

Морфологические нормы – нормы словоизменения (образования форм). Трудные случаи в системе морфологических норм.

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

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

Раздел 4. Невербальные средства коммуникации. Параязык как совокупность невербальных средств, участвующих в речевом общении. Невербальные средства общения: фонационные (интонация, паузы, тембр, темп речи), 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.

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

Цель дисциплины:

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 в структуре профессиональной подготовки

Курс является дисциплиной модуля «История музыки (зарубежная и отечественная)» базовой части учебного плана (Б1.Б.5). Дисциплина тесно связана с общегуманитарными дисциплинами (литература, история философии), музыкально-теоретическими дисциплинами (гармония, анализ музыкальных произведений), музыкально-историческими дисциплинами (история зарубежной музыки, история современной отечественной музыки). Для его освоения необходимы знания по музыкальной литературе и теоретическим дисциплинам в объеме курсов музыкального училища (колледжа).

Формируемые компетенции:

УК-5 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

ОПК-7 – способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

Содержание дисциплины:

Часть 1. Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов

Раздел 1. Этапы развития музыки от ее зарождения 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 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 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. Западноевропейский музыкальный театр XIX века и романтизм. Итальянская, немецкая, французская опера XIX века.

Раздел 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 1. Музыка на рубеже XIX-XX веков. Итальянская опера. Импрессионизм в музыке. Австро-немецкая музыкальная культура (Г. Малер, Р. Штраус).

Раздел 2. Стилиевые направления музыкального искусства первой половины XX века. Нововенская школа. Французская «шестерка». Неоклассицизм как стилиевое явление. Тенденции развития оперного, симфонического, кантатно-ораториального жанров в первой половине XX века.

Объем учебной дисциплины – 288 ч.

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Цель дисциплины:

Многоаспектное изучение развернутой панорамы развития музыки XX века в культурно-эстетическом и историческом контексте.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

входит в Базовую часть; взаимосвязан с «Историей музыки (зарубежной, отечественной)».

Формируемые компетенции:

УК-5 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

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

Основное содержание:

Раздел 1. Основные тенденции развития зарубежного музыкального искусства во второй половине XX века.

Раздел 2. Отечественное музыкальное искусство второй половины XX века.

Раздел 3. Музыкальное искусство, современная культура и НТР на рубеже XX и XXI веков.

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

СОЛЬФЕДЖИО

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Сольфеджио» являются 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 в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина «Сольфеджио» является дисциплиной базовой части учебного плана

Для освоения дисциплины «Сольфеджио» необходимы знания, умения и навыки в сфере музыкально-теоретической и музыкально-исполнительской деятельности, полученные на довузовской ступени музыкального образования, а также знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения параллельно изучаемых дисциплин цикла теории и истории музыкального искусства, как «Гармония», «История музыки», а также дисциплин профессионального цикла – «Специальный инструмент», «Фортепиано», «Оркестровый класс».

Формируемые компетенции:

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

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

Основное содержание дисциплины:

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

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

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

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

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ГАРМОНИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов установок для самостоятельного освоения конкретных образцов музыкального искусства не только с исполнительской, но и с музыкально-теоретической стороны, включающей анализ и осмысление законов гармонии.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс является составной частью цикла истории и теории музыкального искусства (базовая часть). Для его освоения необходимы знания по теории музыки и гармонии в объеме курсов музыкального училища (колледжа).

Формируемые компетенции:

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

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

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение. Понятие гармонии. Гармония в системе музыкально-выразительных средств. Основные исторические этапы европейской гармонии.

Раздел 2. Гармония в музыке Средневековья и Возрождения

Теория модальности. Гармония в западноевропейском и русском многоголосии X–XVI вв.

Раздел 3. Гармония эпохи барокко

Гармонический стиль эпохи барокко. Гармония как организующий фактор полифонии. Гармонические особенности старинных форм.

Раздел 4. Классическая гармония

Характеристика гармония эпохи классицизма. Централизованная тональная система. Гармония и классическое формообразование. Теория модуляции.

Раздел 5. Романтическая гармония

Характеристика романтической гармонии. Состояние тональности и функциональной системы. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой группы. Мажоро-минор, энгармонизм. Национальная характерность и новаторство гармонии в творчестве западноевропейских и русских композиторов XIX века.

Объем учебной дисциплины – 180 ч.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Цель дисциплины: формирование у студентов установок для самостоятельного освоения конкретных образцов музыкального искусства не только с исполнительской, но и с музыкально-теоретической стороны, включающей анализ и осмысление законов построения музыкальной формы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс является составной частью цикла истории и теории музыкального искусства (базовая

часть). Для его освоения необходимы знания по теории музыки, гармонии, музыкальной форме в объеме курсов музыкального училища (колледжа)

Формируемые компетенции:

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

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

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие проблемы формообразования

Форма и содержание. Стилль 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 формы

Период. Простые формы. Сложные формы. Вариационная форма. Рондо. Сонатная форма в историческом развитии и 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.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ПОЛИФОНИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов установок для самостоятельного освоения конкретных образцов музыкального искусства не только с исполнительской, но и с музыкально-теоретической стороны, включающей анализ и осмысление законов полифонии как универсальной системы музыкального мышления.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс является составной частью цикла истории и теории музыкального искусства (базовая часть). Для его освоения необходимы знания по теории музыки, гармонии, музыкальной форме в объеме курсов музыкального училища (колледжа)

Формируемые компетенции:

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

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

Содержание дисциплины

Часть I. Ранние формы многоголосия и полифония строгого письма

Полифония как система мышления. Виды полифонии. Исторические этапы развития полифонии. Развитие нотации и проблема записи многоголосия. История полифонии средневековья и Возрождения. Полифония строгого письма: теория и практика. Жанры и формы полифонической музыки эпохи Ренессанса.

Часть II. Полифония свободного письма

Теория и практика полифонии свободного письма. Основные жанры и формы полифонии

свободного письма. Контрапунктические нормы свободного письма. Композиционные основы фуги и ее элементы. Практика сочинения фуги. Краткая история полифонии свободного письма от барокко до авангарда.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Цель дисциплины.

Формирование научно обоснованных представлений о глубокой исторической закономерности возникновения исполнительства на русских народных инструментах; осмысление особенностей его становления в XX веке на основе нотной, письменной традиций; раскрыть роль (значение) народного инструментализма в развитии музыкальной культуры общества.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

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

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

Содержание дисциплины

Раздел 1. Инструментальная музыкальная культура Руси. «История исполнительства» как научная и учебная дисциплина. Общественное бытование русских народных музыкальных инструментов в музыкальной культуре Руси. Традиции древнеславянской музыки в процессе становления русской национальной культуры. Светская, ратная, церковная музыка. Скоморохи как носители народных музыкальных традиций. Социальные функции музыкальных инструментов в народной исполнительской практике. Социально-исторические предпосылки возрождения форм ансамблевого исполнительства.

Раздел 2. Оркестр русских народных инструментов (от истоков до наших дней). Оркестр русских народных инструментов как уникальное явление в русской музыкальной культуре XIX века: предпосылки формирования. Просветительская и концертная деятельность Великорусского оркестра. Деятельность В.В.Андреева и его сподвижников в области русской народной инструментальной музыки. Особенности становления репертуара для оркестра русских народных инструментов. Значение любительского народно-инструментального исполнительства в новых социально-исторических условиях (20-40^е г. XX в.). Особенности репертуара и исполнительского стиля ведущих оркестровых коллективов страны (2-я пол. XX в.). Основные жанровые направления в музыке для русских народных инструментов.

Раздел 3. Творческая деятельность солистов-исполнителей на русских народных музыкальных инструментах. Особенности становления сольного исполнительства на народных инструментах. Формирование отечественной школы исполнительства на народных инструментах. Идеино-художественное и жанровое разнообразие музыки для народных инструментов. Историческая преемственность традиций народного инструментализма в оригинальной литературе для русских народных музыкальных инструментов. Концертный, педагогический репертуар и методическая литература по проблемам музыкальной педагогики и исполнительства. Перспективы дальнейшего развития исполнительства на русских народных музыкальных инструментах. Эмоционально-образное содержание и стилистические особенности музыкальной литературы для русских народных музыкальных инструментов в связи с общими тенденциями развития музыки.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

ФОРТЕПИАНО

Цель курса.

Развитие навыков эмоционального, образного, яркого исполнения сольных произведений различных жанров, форм; развитие музыкального слуха (мелодического, полифонического, гармонического, тембрального, динамического, ритмического, звуковысотного, внутреннего), музыкальной памяти, исполнительской выдержки и воли.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс «Фортепиано» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

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

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

Основное содержание:

Раздел 1. Инструктивный материал: гаммы, арпеджио, аккорды. Этюды на любой вид техники.

Раздел 2. Сольные произведения разных жанров (полифонические, произведения крупной формы, пьесы), эпох и стилей.

Раздел 3. Чтение музыкального текста с листа, транспонирование.

Раздел 4. Ансамбли для фортепиано (в 4 руки), аккомпанемент солисту (работа в качестве концертмейстера).

Объем учебной дисциплины – 252 ч.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

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

Формируемые компетенции:

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

Основное содержание

Раздел 1. Наука и научное исследование.

Раздел 2. Организация научно-исследовательской работы в России.

Раздел 3. Организация исследовательской деятельности.

Раздел 4. Структура и написание научного исследования.

Раздел 5. Информатизация учебно-исследовательской деятельности.

Раздел 6. Критерии оценки качества исследования и его правовое обеспечение

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

Место дисциплины в структуре ОПОП: курс принадлежит к базовой части цикла учебных дисциплин. Для его освоения необходимы знания информатики в объеме вузовского курса и элементарные умения обращения с компьютерной техникой.

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

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

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

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

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

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

УК-8 - способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)

Основное содержание:

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

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности. Государственные правовые акты по охране труда. Государственное управление охраной окружающей среды и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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

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

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

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Цель дисциплины:

- сформировать у студентов системные психолого-педагогические представления о механизмах, закономерностях и этапах музыкального развития личности, специфике

организации процессов обучения и воспитания, взаимодействия и сотрудничества в области музыкального образования, а также элементарные практические умения проектирования индивидуальной траектории музыкально-творческого развития учащихся.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство».

Формируемые компетенции:

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

Основное содержание:

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

Раздел 2. Психология личности музыканта. Музыкальное сознание. Синтез искусств как основной принцип развития музыкального сознания. Эмоциональная и мотивационно-волевая сферы личности музыканта. Музыкальность и музыкальные способности. Психогенетика музыкальности. Роль обучения в развитии музыкальных способностей.

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

Раздел 4. Музыкальная педагогика как наука. Основы организации процесса музыкального образования. История музыкальной педагогики. Методы научно-педагогических исследований. Обучение и взаимодействие в сфере музыкального искусства. Профессионально значимые качества музыканта-педагога, критерии его профессиональной компетентности. Психологическая характеристика методов музыкального обучения. Совершенствование системы профессионального музыкального образования на основе использования межпредметных связей.

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

Объем учебной дисциплины – 180 ч.

ЛИТЕРАТУРА

Цель дисциплины:

Формирование у обучающихся 1 курса (4 зач.ед.) навыков анализа художественного словесного произведения; представлений об историческом развитии и национальном своеобразии русской литературы; представлений о мировом литературном процессе, эстетическом своеобразии литератур Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин и предполагает рассмотрение произведений русской и зарубежной литературы в широком историко-культурном контексте. Для его освоения необходимы знания по отечественной и всемирной истории, философии, истории культуры и искусства в объеме вузовского курса и основные умения анализа и интерпретации художественного текста. Студенты должны хорошо усвоить и представлять характер и специфику развития русской литературы, основные особенности

литературных стилей; понимать закономерности мирового литературного процесса, художественное значение произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи; владеть понятийным аппаратом, навыками анализа литературного произведения.

Формируемые компетенции:

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

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Основное содержание:

Раздел 1. 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.

Раздел 2. Зарубежная литература XX в.

Особенности осмысления роли литературного творчества в европейской культуре первой половины XX века. Французский модернистский роман начала XX в. Творчество М. Пруста и приём «потока сознания». Черты экспрессионизма в творчестве Ф. Кафки. Анализ повести Ф. Кафки «Превращение». Анализ романов Ф. Кафки «Процесс» и «Замок». Писатели «потерянного поколения». Романы Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя. Анализ романа «На западном фронте без перемен». Соотношение с творчеством Э. Хемингуэя. Основные категории экзистенциализма. Экзистенциализм в творчестве А. Камю. Анализ повести «Посторонний». «Театр абсурда» как явление европейской культуры. Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета, Т. Стоппарда. Литература и научно-техническая революция. Научная фантастика. Творчество Р. Брэдбери, С. Лема. Жанр антиутопии. Роман Д. Оруэлла «1984». Мультикультурализм как свойство культуры второй половины XX века. Особенности литературы Латинской Америки (Х. Л. Борхес, Г. Гарсиа Маркес и др.), Японии (Ю. Мисима, К. Абэ и др.). Художественные особенности новелл Х.-Л. Борхеса. Анализ романа Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества». Черты культуры постмодернизма в европейской литературе.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство».

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет и задачи психологии. История становления психологии как науки. Система методов и основные этапы психологического исследования. Понятие психики, фило- и онтогенетические закономерности её развития. Феномен сознания. Проблема генетического и средового в детерминации психического развития человека. Ведущая роль обучения в формировании высших психических функций.

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

Раздел 3. Психология деятельности и познавательных процессов. Понятие деятельности в психологии. Психические процессы как внутренние компоненты деятельности. Зависимость развития психических процессов человека от его деятельности. Ощущения и восприятие, внимание, мнемические процессы. Мышление и интеллект. Воображение.

Раздел 4. Психология межличностных отношений. Общение и его виды. Психологические механизмы восприятия человека человеком и факторы преодоления трудностей общения. Межличностные отношения в рамках больших и малых групп. Виды малых групп. Коллектив как группа высшего уровня развития. Критические периоды в развитии коллектива и пути их преодоления. Эффективность групповой деятельности. Личность в группе. Понятие психологического климата, его составляющие. Межличностные конфликты в группе, их типология и пути разрешения.
Объем учебной дисциплины – 72 ч.

ПЕДАГОГИКА

Цели дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство».

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Профессионально - личностное становление и развитие педагога. Педагогическая деятельность. Педагогические технологии.

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

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

образовательные процессы.

Раздел 4. Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система методов воспитания. Понятие о воспитательных системах. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания.

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

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Цели дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство».

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел I. 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 II. 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 III. 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.

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина 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.

Формируемые компетенции:

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Основное содержание дисциплины:

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

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

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

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 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство».

Формируемые компетенции:

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

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики

Тема 1.1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в

государственной культурной политике

Тема 1.2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики

Раздел 2. Государственная культура в современной России

Тема 2.1. Государство как субъект культурной политики

Тема 2.2. Нормативная правовая база реализации культурной политики

Тема 2.3. Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет

Раздел 3. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры

Тема 3.1. Государственные органы управления в сфере культуры

Тема 3.2. Институты культурной жизни в системе культурной политики

Тема 3.3. Информационное обеспечение сферы культуры

Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики современной России

Тема 4.1. Экономика культуры и культурные индустрии

Тема 4.2. Культурно-языковая политика

Тема 4.3. Этнокультурная политика

Тема 4.4. Традиционная культура как объект культурной политики

Тема 4.5. Культурная политика в сфере профессионального искусства

Тема 4.6. Культурная политика в сфере науки и образования

Тема 4.7. Просветительская деятельность в сфере культуры

Тема 4.8. Молодежь и культурная политика

Тема 4.9. Развитие творческого потенциала личности и культурная политика

Раздел 5. Культурное наследие народов Российской Федерации

Тема 5.1. Русская культура и государственная культурная политика

Тема 5.2. Материальное культурное наследие

Тема 5.3. Нематериальное культурное наследие

Тема 5.4. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации

Раздел 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики

Тема 6.1. Региональный уровень реализации культурной политики

Тема 6.2. Культурная политика как фактор регионального развития

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации

Тема 7.1. Культура как «мягкая сила»

Тема 7.2. Российское культурное наследие за рубежом

Тема 7.3. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цель дисциплины:

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 в структуре профессиональной подготовки:

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

Формируемые компетенции:

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

Основное содержание курса:

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.

Объём учебной дисциплины – 72 ч.

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: относится к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретико-методологические основы арт-менеджмента.

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

Раздел 2. Организация: построение структуры управления.

Понятие «организация». Формальные и неформальные организации. Внешняя и внутренняя среда организации: характеристика элементов. Понятие организационной структуры управления. Типы организационных структур. 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.

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Цель дисциплины:

сформировать у студентов представление об истории и эволюции изобразительных искусств и их месте в контексте мировой культуры; приобретение учащимися элементарных навыков и приемов анализа произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс принадлежит к базовой части Профессионального цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и литературы в объеме школьной программы. Курс входит в культурно-исторический модуль наряду с историей культуры, историей религий, историей литературы и историей повседневности.

Формируемые компетенции:

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

Основное содержание:

Раздел 1. Искусство Древнего мира. Особенности формирования искусства древних цивилизаций Египта, Греции, Рима. Место наследия древнего искусства в мировой художественной культуре.

Раздел 2. Искусство Средних веков и Возрождения. Развитие искусства Европы VI – XVI вв. Формирование исторических стилей в искусстве. Искусство Возрождения. Особенности Северного Возрождения.

Раздел 3. Искусство нового времени. Общая характеристика художественной культуры Нового времени. Исторические, экономические и социальные особенности Нового времени. Становление самобытных национальных художественных школ. Возникновение новых стилей: классицизма, барокко, вневселевой линии. Проблема синтеза искусств.

Раздел 4. Искусство Европы XX века. Общая характеристика художественной культуры XX века. Особенности возникновения и взаимодействия различных направлений и течений в искусстве XX века. Проблема поиска «нового» искусства.

Раздел 4. Искусство Древней Руси. Периодизация художественной культуры Древней Руси. Культурный диалог с Византией и южно - славянскими странами. Храмовая архитектура Древней Руси. Древнерусская живопись. Особенности светского искусства в Древней Руси.

Раздел 5. Искусство России XVIII – XIX вв. Петровские реформы в области культуры. Архитектура России XVIII века, строительство Петербурга. Портретное искусство России XVIII века. Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Особенности Романтизма и классицизма в русском искусстве XIX века. Критический реализм – творчество Передвижников.

Раздел 6. Искусство России XX века. Зарождение Авангарда в русском искусстве XX века. Абстрактное искусство России. Соцреализм – поиск большого стиля в условиях советской действительности.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

АНСАМБЛЬ

Цель дисциплины.

Формирование и развитие навыков коллективной ансамблевой игры. Направить внимание участников на координацию темпа, ритма, динамику, синхронности звучания и других средств музыкальной выразительности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к базовой части профессионального цикла подготовки.

Формируемые компетенции:

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

ПК-2 - способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

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

ПК-5 - способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий

Раздел 1. Изучение и исполнение разнохарактерных пьес в составе дуэта, трио, фортепианного квартета, фортепианного квинтета.

Раздел 2. Изучение и исполнение сонаты (старинной сюиты) композиторов эпохи барокко.

Раздел 3. Изучение и исполнение произведения крупной формы одного из венских классиков (сонаты, трио) и пьесы современного композитора.

Раздел 4. Изучение и исполнение крупной формы зарубежного или русского композитора эпохи романтизма. Самостоятельная подготовка одной пьесы малой формы по выбору студента.

Раздел 5. Изучение и исполнение произведения крупной формы композитора XX – начала XXI века и подготовка концертной программы выпускной квалификационной работы.

Объем учебной дисциплины – 324 ч.

ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

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

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Курс входит в вариативную часть цикла обязательных дисциплин.

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел I Элементарная теория звука

История звукозаписи.

Физика звуковой волны.

Звук и формы его представления.

Цифровые аудио-сигналы.

Звуковые информационные технологии.

Спектр звука.

Основы психоакустики.

Раздел II Методика обработки цифровых аудиосигналов

Основные функции-команды в музыкальных программах-редакторах.

Основы записи звука.

Эффекты и обработка звука.

Реставрация звука.
Конвертирование звуковых файлов.
Технология проведения записи в студии.
Методы оцифровки аудио-сигнала.
Пресет. Шаблоны-установки.
MIDI-технологии.
Особенности взаимодействия файлов при монтаже и аранжировке сложных композиций.
Раздел III 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).
Объем учебной дисциплины – 72 ч.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Цели освоения дисциплины:

Формирование осмысленного отношения обучающихся к раскрытию идейно-художественного замысла исполняемых произведений и средствами музыкально-исполнительского мастерства доносить его до слушателей. Это включает в себя:

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- умение реализовать художественно-исполнительские навыки в условиях концертного выступления.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

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

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Дирижирование оркестром как вид исполнительского искусства

Отчетные и выездные концерты кафедры

Раздел 2. Развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных жанров, направлений.

Групповые и общие репетиции оркестра, академические концерты

Раздел 3. Концертные выступления оркестрового коллектива и их особенности.

Участие в составе оркестра в отчетных концертах кафедры,
экзамен

Образовательные технологии: В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме мелкогрупповых, групповых и общерепетиционных занятий, а также прослушивание аудиозаписей звучания различных оркестров. Преподавание дисциплины включает мастер-классы приглашённых специалистов. Кроме того, на занятиях используются такие формы обучения

- дискуссия;
- деловые и ролевые игры;
- мастер-класс.

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной

информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

Объем учебной дисциплины – 1008 ч.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

Цели освоения дисциплины: 1. Цели освоения дисциплины:

Главная цель - обучение учащихся основам работы с цифровым музыкальным оборудованием.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

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

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы компьютерной грамоты. Тема 1. Общее представление о компьютерных технологиях. Архитектура IBM PC-совместимых компьютеров. Тема 2. Работа с клавиатурой и мышью. Тема 3. Файлы и каталоги, работа в сети Интернет. Тема 4. Windows XP, Windows 7, Windows 8: структура операционной системы, основные принципы работы

Раздел 2. Инструментовка и подготовка к печати партитур музыкальных произведений с помощью компьютера. Тема 5. Обзор специализированного программного обеспечения для работы с нотным текстом

Тема 6. Программа Sibelius v7. Общие сведения. Подготовка программы к работе

Тема 7. Меню и панели инструментов в Sibelius

Тема 8. Ввод нотного текста с помощью MIDI-клавиатуры

Тема 9. Ввод нотного текста с помощью мыши и клавиатуры ПК

Тема 10. Редактирование партитуры

Образовательные технологии: В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- **традиционные** образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий;

- **мультимедийные образовательные технологии**, включающие аудио и видео исполнение разных исполнителей на фортепиано, предполагающее сравнительный анализ интерпретаций исполняемых произведений;

- **инновационные технологии**, при которых используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход при изучении произведений разных жанров и стилей.

Объем учебной дисциплины – 72 ч.

ОСНОВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель дисциплины:

сформировать знания об этимологии музыкальных значений на основе положений музыкальной семантики, развить навык семантического анализа музыки.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана. Связан с дисциплинами «История музыки» и «Музыкальная форма».

Формируемые компетенции:

- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5).

Основное содержание дисциплины:

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

Раздел 2. Семантическое содержание в музыкальных произведениях Нового времени.

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

музыки XX века.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Цель дисциплины.

Подготовка специалиста, обладающего широким спектром музыкально-исполнительских навыков, необходимых для самостоятельной работы; овладение дополнительным инструментом для увеличения диапазона профессиональной востребованности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина относится к вариативной части Профессионального цикла подготовки.

Формируемые компетенции:

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

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

Содержание дисциплины

Раздел 1. Изучение специфики одного или двух оркестровых инструментов: его устройства, акустических и тембровых качеств, постановки игрового аппарата.

Раздел 2. Работа над техникой (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды).

Раздел 4. Изучение произведений малых форм.

Раздел 5. Чтение нот с листа, транспонирование.

Раздел 6. Работа над произведениями крупной формы (вариационной, сонатной, концертной).

Раздел 7. Игра в ансамбле.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

Цель дисциплины – формирование у студента навыков чтения нот с листа и транспонирования; умение ориентироваться в нотном тексте; развитие навыка анализа и ускоренного восприятия нотной записи.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Психологические механизмы чтения с листа, транспонирования, игры по слуху: психологические основы процесса; единство зрительного восприятия, звуковых представлений и двигательной реакции исполнителя; приемы развития внутреннего слуха; приемы воспитания двигательной памяти.

Раздел 2. Теоретическая модель чтения с листа: графический образ; клавиатурный (грифный) образ; звуковой образ; эмоционально-смысловой образ.

Раздел 3. Основные условия беглого чтения с листа: распознавание «носителей» смысла; динамическое мышление; безостановочное проигрывание; художественно-образное восприятие.

Раздел 4. Развитие навыков комплексного восприятия нотного текста: предварительное прочтение глазами; обобщенное чтение; смысловая группировка; упрощение фактуры; мысленное опережение.

Раздел 5. Сущность тональности и проблема транспонирования: письменное транспонирование; транспонирование по нотам; транспонирование по слуху,

последовательность развития слухо-двигательных представлений; методы обучения игры по слуху.

Объем учебной дисциплины – 252 ч.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированного исполнителя-инструменталиста, эрудированного музыканта, владеющего основными навыками дирижирования, способного понимать выразительность дирижерского жеста и руководить инструментальным ансамблем и оркестром.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина «Дирижирование» входит в вариативную часть профессионального цикла подготовки образовательной программы направления «Музыкально-инструментальное искусство».

Формируемые компетенции:

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

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

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы дирижирования.

Постановка дирижерского аппарата. Составные элементы дирижерского жеста. Типы и виды аутфактов. Позиции рук, планы, диапазоны. Функции правой и левой рук. Тактовые схемы дирижирования на 2, 3, 4. Показ вступлений на различные доли такта. Темп, метр, ритм в дирижировании. Выражение длительности нот в дирижерском жесте. Затакты с полной и неполной долей такта. Динамический аспект дирижирования. Приемы и способы показа форте, пиано, крещендо, диминуэндо. Приемы снятия звука.

Раздел 2. Выразительность дирижерского аппарата (руки, лицо, корпус).

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

Раздел 3. Тактовые схемы дирижирования на три с дроблением.

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

Раздел 4. Дирижирование в размерах 9/8 "на три", 12/8 "на четыре", 3/4 и 3/8 "на раз".

Длительное ускорение и замедление темпа. Смена темпов. Техника показа внезапного пиано, форте, сфорцандо, акцентов. Самостоятельная роль левой руки в определении динамики и ее изменений, руководство полифоническими голосами. Дальнейшая работа над свободой, ясностью и выразительностью дирижерских жестов. Наглядная передача смысловой структуры музыкального произведения: показ неустойчивости, переходности долей с помощью связывающих или разъединяющих жестов. Обучение навыкам работы с исполнительским коллективом. Совершенствование навыков самостоятельной работы студента над музыкальным произведением. Работа над партитурой и подготовка к репетиции с оркестром.

Объем учебной дисциплины – 324 ч.

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины.

Дать представление о разнообразии возможностей музыкальных инструментов, которые используются в настоящее время в исполнительском искусстве. Показать эволюцию музыкального инструментария. Раскрыть современные задачи освоения, пропаганды и практического применения музыкальных инструментов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к вариативной части профессионального цикла обязательных дисциплин.

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Инструментальный состав симфонического оркестра. Учебная дисциплина «Инструментоведение», ее связь с этнографией, технологией производства инструментов. Акустическая природа музыкальных инструментов. Система классификации музыкальных инструментов. История становления и развития симфонического оркестра, его жанровые особенности. Инструментальные группы оркестра и разновидности, входящих в него инструментов. Музыкально-выразительные, технические и динамические возможности инструментов. Приемы игры и способы их записи. Функции инструментов в оркестре и место в партитуре.

Раздел 2. Разновидности симфонических оркестров. Внешний вид партитуры и расположение инструментальных групп. Музыкально-выразительные, динамические и технические возможности струнно-смычковых, деревянных, медных духовых и ударных инструментов симфонического оркестра. Формирование инструментов в современном оркестре и особенности использования ряда инструментов в русском народном оркестре.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

ИНСТРУМЕНТОВКА

Цель дисциплины.

Раскрыть значение творческого процесса изложения музыкального произведения в партитуре в конкретном тембровом звучании симфонического оркестра. Дать представление о влиянии замысла сочинения, его идейно-художественного содержания на выбор инструментов, чередование их тембров, сопоставление отдельных групп оркестра и т. д. Познакомить с основными приемами инструментовки и переложения для различных составов оркестра, раскрыть отличия инструментовки аккомпанемента вокального или инструментального произведения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к вариативной части профессионального цикла обязательных дисциплин. Для его освоения необходимо предварительное знание инструментоведения, чтения оркестровых партитур, гармонии, сольфеджио, владение фортепиано.

Формируемые компетенции.

ПК-6 - способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов

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

Основное содержание.

Группа струнных смычковых инструментов. Струнный оркестр. Группа деревянных духовых инструментов (с присоединением валторн). Простейшие случаи соединения

деревянных духовых и валторн со струнной группой. Малый симфонический оркестр. Группа медных духовых инструментов. Соединение медных инструментов с деревянными. Группа ударных инструментов. Арфа, фортепиано, челеста, орган. Электроинструменты. Большой симфонический оркестр. Оркестровое голосоведение и разнообразная оркестровая фактура. Развитие оркестровой фактуры в музыкальных произведениях различных жанров и форм. Особенности оркестровки крупнейших композиторов-классиков и современных композиторов. Основные тенденции и направления в современной инструментовке.

Объем учебной дисциплины – 180 ч.

ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР

Цель дисциплины.

Раскрыть значение предрепетиционной работы с партитурой, подготавливающей к профессиональному анализу и внутреннему ощущению звучания партитуры. Ознакомить с образно-выразительными, исполнительскими и структурными средствами, раскрывающими намерение композитора в оркестровом произведении. Познакомить с вопросами технологического изучения оркестровой ткани и способами фортепианного исполнения партитур.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для его освоения необходимо владение фортепиано и предварительное знание инструментоведения, гармонии, анализа музыкальных произведений.

Формируемые компетенции.

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

Основное содержание.

Содержание дисциплины.

Раздел 1. Основные закономерности чтения и анализа партитур

Симфонический, струнный и духовой оркестры, их разновидности. Объединение в оркестровые группы. Партитура и её назначение. Виды оркестровых партитур. Особенности партитурной нотации. Изучение ключей «до». Свободное чтение в ключах без помощи транспозиции. Чтение фрагментов из произведений для ансамбля или оркестра.

Раздел 2. Чтение партий групп инструментов

Чтение транспонирующих партий в строях «В», «Еs», «F». Инструменты изучаемых строев. Понятие о тесситуре. Изучение редких строев. Различие между исполнением произведений, написанных для фортепиано, и исполнением оркестровой ткани на фортепиано. Сущность и задачи анализа партитур, его роль в процессе верного исполнения партитуры на фортепиано. Определение и воспроизведение основных голосов оркестровой ткани. Чтение фрагментов партитур и небольших пьес.

Раздел 3. Чтение партитур для струнного оркестра, малого духового оркестра и ансамбля

Специфика чтения партитур для струнного оркестра. Чтение партитур с различными транспонирующими партиями; одновременное использование приёма подстановки тенорового или басового ключей и транспозиция. Чтение несложных пьес аккордового и гомофонного склада. Усвоение типового состава, расположения инструментов и групп в партитуре малого духового оркестра. Усвоение навыков чтения многострочных партитур.

Раздел 4. Чтение партитур для среднего состава духового оркестра и ознакомление с партитурой малого симфонического оркестра.

Типовое расположение инструментов и групп в партитуре. Партитура малой степени трудности. Пьесы аккордового и гомофонного склада. Партитура средней степени трудности. Пьесы с развитой тканью, обладающей фигурационными фоновыми (педаль) полифоническим и элементами. Анализ оркестровых средств. Возможные пути освоения партитуры. Гибкое использование рук исполнителя при чтении партитур на фортепиано.

Раздел 5. Ознакомление с партитурой большого симфонического оркестра

Партитура средней степени трудности. Анализ партитуры. Чтение текста по группам, по элементам фактуры с учётом требований, изложенных в предыдущей теме. Чтение партитур для различных составов духового и симфонического оркестров. Совершенствование навыков чтения. Путь освоения партитуры. Учёт тембровой специфики инструментов, имитация отдельных свойств звучания. Чтение сложных партитур по элементам фактуры.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

КВАРТЕТ

Цели освоения дисциплины:

Формирование осмысленного отношения обучающихся к раскрытию идейно-художественного замысла исполняемых произведений и средствами музыкально-исполнительского мастерства доносить его до слушателей. Это включает в себя:

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- умение реализовать художественно-исполнительские навыки в условиях концертного выступления.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

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

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Управление инструментальным ансамблем как вид исполнительского искусства

Отчетные и выездные концерты кафедры

Раздел 2. Развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных жанров, направлений

Групповые и общие репетиции оркестра, академические концерты

Раздел 3. Концертные выступления концертного ансамбля и их особенности.

Участие в составе инструментального ансамбля в отчетных концертах кафедры

Образовательные технологии: В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме мелкогрупповых, групповых и общерепетиционных занятий, а также прослушивание аудиозаписей звучания различных оркестров. Преподавание дисциплины включает мастер-классы приглашённых специалистов. Кроме того, на занятиях используются такие формы обучения

- дискуссия;
- деловые и ролевые игры;
- мастер–класс.

Объем учебной дисциплины – 576 ч.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными теоретическими положениями методики обучения игре на фортепиано; воспитание умения пользоваться методической литературой, ориентироваться в новых учебных пособиях; использовать методы и приемы работы в практической деятельности; воспитание у студентов интереса к педагогической деятельности, развитию аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского опыта.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» входит в базовую часть учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения студентами дисциплин цикла теории и истории музыкального искусства, а также навыки владения инструментом.

Формируемые компетенции:

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

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

ПК-8 - Способен применять современные психолого- педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)

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

Содержание дисциплины:

Часть 1. Основные тенденции начального музыкального образования в фортепианном классе. Цели и задачи начального музыкального образования. Основные формы занятий в музыкальной школе. Методы обучения игре на фортепиано. Методика проведения урока, воспитание умений и навыков самостоятельной работы учащегося.

Часть 2. Развитие творческих навыков учащихся. Постановка игрового аппарата. Обучение нотной грамоте на занятиях в фортепианном классе. Музыкальные способности и их развитие в процессе обучения игре на инструменте.

Часть 3. Основные этапы работы над музыкальным произведением. Работа над полифоническими произведениями в классе фортепиано. Работа над произведением крупной формы. Работа над техникой. Работа над средствами музыкальной выразительности и музыкальным образом.

Часть 4. Историческая ретроспектива проблем педагогики в области музыкально-инструментального искусства. Обобщение опыта обучения игре на клавесине в эпоху барокко. Преподавание музыкально-инструментального исполнительства в эпоху романтизма. Фортепианная педагогика рубежа XIX-XX столетий. Формирование и расцвет отечественных и зарубежных исполнительских и педагогических школ.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Цель дисциплины.

Правдиво интерпретировать идейно-художественный замысел исполняемых произведений и средствами музыкально-исполнительского мастерства доносить его до слушателей. Формировать в классе специнструмента творческое воплощение студентом содержания, стиля, формы изучаемых произведений, при использовании необходимых для осуществления этой цели многообразных средств музыкальной выразительности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к базовой части профессионального профиля подготовки. Для его освоения необходима профессиональная фортепианная подготовка в объеме программы музыкального колледжа (училища).

Формируемые компетенции:

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

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

ПК-2 - способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

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

ПК-5 - способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий

Содержание дисциплины:

1. Овладение учебно-инструктивным материалом (гаммы, упражнения, пианистические трудности).
2. Изучение произведений (или частей) крупной формы (концерты для фортепиано с оркестром, сонаты, вариационные циклы, фантазии, сюиты), полифонических произведений, разнохарактерных пьес, этюдов.
3. Приобретение навыков чтения нот с листа и транспонирования.
4. Публичные выступления с концертными программами или отдельными произведениями.
5. Практика работы и публичные выступления с симфоническим оркестром.

Объем учебной дисциплины – 720 ч.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

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

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Элективные курсы по физической культуре и спорту относятся к дисциплинам по выбору 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:

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Физическая культура: компоненты физической культуры и её ценности.

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

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

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности.

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

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

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

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

Тема 8. Комплексные занятия: лечебная гимнастика. Лечебная гимнастика включает в себя упражнения, разработанные специально для определённого состояния. ЛФК прекрасно помогает восстановлению после травм, а также профилактике будущих травм у спортсменов. Лечебная гимнастика значительно улучшает качество жизни при серьёзных хронических заболеваниях. Программа занятий разрабатывается для каждого пациента индивидуально, в зависимости от возраста, характера заболевания и степени физической подготовки.

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

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

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

Объём учебной дисциплины – 328 ч.

ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ

Цель дисциплины.

Цель курса «Основы импровизации» - дать теоретические знания, накопленные мировой музыкальной культурой. Сюда входят знания и опыт, накопленные бесчисленным количеством предыдущих поколений музыкантов, творивших в различных национальных культурах; различных музыкальных жанрах и стилях, обобщённый в теории музыкального искусства различных эпох. Помимо изучения специфических приёмов и знаний, используемых импровизаторами, в цель курса входит показ связи общих музыкальных закономерностей, их влияния на уровень мастерства и социальной значимости

представителя данного искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к циклу дисциплин по выбору Профессионального цикла подготовки. Для его освоения необходимо предварительное знание теоретического цикла, исполнительского цикла.

Формируемые компетенции:

- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);

Основное содержание:

Орнаментика. Состояние орнаментики перед эпохой Баха и Генделя. Орнаментика Генделя. Орнаментика Баха. Алеаторика. Вариации. Простейшие приёмы варьирования. Джаз. Гармония в джазе. Блюз. Исполнительская техника как основа импровизации. Системы исполнительской техники, применяемые в фортепианной практике. Штрихи и методы их систематизации. Основные причины эстрадного волнения. Основные причины неудач при публичном выступлении. Безусловные рефлексy и причины возникновения их на эстраде во время выступления. Целостность и гармоничность музыкального материала, Мышление композитора, мышление музыканта исполнителя, мышление импровизатора. Метод работы с музыкальным материалом, предназначенным для публичного выступления. Формирование концертных исполнительских навыков в клавишном двигательном-игровом комплексе.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков анализа инструментальных произведений, понимания их специфики на основе теоретически осмысленных законов построения музыкальной композиции.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс относится к циклу дисциплин по выбору Профессионального цикла подготовки. Для его освоения необходимы знания по теории музыки, гармонии, музыкальной форме в объеме курсов музыкального училища (колледжа).

Формируемые компетенции:

- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);

Содержание дисциплины:

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 инструментальной музыки XX – начала XXI веков. Исполнительство и проблема музыкального текста в современной инструментальной музыке. Основы теории спроса и предложения. Конкуренция в монополии.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

МЕТОДИКА ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель предмета

Получение студентом теоретических и практических знаний, позволяющих заниматься транскрипцией музыкальных сочинений по окончании обучения в вузе.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла подготовки. Для его освоения необходимо предварительное знание теоретического цикла, исполнительского цикла.

Формируемые компетенции:

ПК-6 - Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Роль переложений в формировании музыканта-исполнителя. Исторический обзор жанра переложений. Природа жанра. Основные принципы переложений.

Раздел 2. Художественно-выразительные возможности современного фортепиано. Диапазон. Регистры. Приёмы игры. Штрихи.

Раздел 3. Переложение органных произведений:

- запись переложения;
- запись и исполнение партии педали;
- концентрация фактуры в пределах одной октавы;
- перемещение голосов на октаву;
- распределение органного текста на клавиатуре;
- регистровка органных сочинений.

Раздел 4. Переложение клавирной музыки:

- переложение клавирной музыки И.С. Баха;
- переложения музыки для клавесина;
- переложения клавирной музыки композиторов-романтиков;
- переложение клавирной музыки русских композиторов;
- переложение клавирной музыки советских композиторов.

Объем учебной дисциплины – 108 ч.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

Цели освоения дисциплины: 1. Цели освоения дисциплины:

Главная цель - овладение студентами основами профессиональной аранжировки с помощью специализированного компьютерного программного обеспечения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

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

ПК-6 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы компьютерной аранжировки. Тема 1. Компьютерная аранжировка. Виды аранжировок. Особенности компьютерной аранжировки. Компьютерные приемы аранжировки
Тема 2. Начальная форма освоения основ компьютерной аранжировки - редактирование MIDI-сонга. Инструментальный банк звуков GM: общая характеристика патчей

Тема3.Классификация музыкально-компьютерных программ. Программы конструкторы

Тема 4. Компьютерные программы –автоаранжировщики Visual Arranger. Band-in-a-Box, Jammer.

Тема 5. Вспомогательные аранжировочные программы. Компьютерные программные синтезаторы: FruityLoops, ReBirth, Wavecraft

Раздел 2. Аранжировка и редактирование музыкальных произведений на базе РС.

Тема 6. Аранжировка на базе РС как жанр самостоятельного профессионального творчества.

Тема 7. Стилиевые проблемы компьютерной аранжировки на РС как самостоятельный жанр

Тема 8. Создание музыкального проекта в виртуальной студии в различных стилях и направлениях

Тема 9. Аранжировка в нотном редакторе

Тема 10. Создание саундтрека к кино и видеопродукции

Тема 11. Саунд-дизайн. Создание звукового оформления для радиоспектаклей, аудиокниг, компьютерных игр

Образовательные технологии: В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- **традиционные** образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий;
- **мультимедийные образовательные технологии**, включающие аудио и видео исполнение разных видов музыкальных аранжировок, видеоуроков;
- **инновационные технологии**, при которых используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход при изучении произведений разных жанров и стилей.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

Цель дисциплины – формирование у студентов установок для самостоятельного освоения конкретных образцов музыкального искусства не только с исполнительской, но и с музыкально-теоретической стороны, включающей анализ и осмысление законов современной гармонии

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс входит в состав дисциплин по выбору учебного плана. Для его освоения необходимы знания по теории музыки, гармонии и музыкальной формы в объеме курсов музыкального училища (колледжа)

Формируемые компетенции:

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

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

Содержание дисциплины

Раздел 1: Гармония в системе современного музыкального мышления. Новый звук и нотация. Техника композиции в музыке XX века.

Раздел 2: Эволюция форм звукового материала и аккордики. Ладогармоническое мышление А. Скрябина, К. Дебюсси, С. Рахманинова. Хроматическая тональность, политональность, диссонантная тональность. Ладогармоническое мышление И. Стравинского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

Раздел 3: Атональность, додекафония и серийная техника в музыке А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна. Сериальная техника.

Раздел 4: Ладозвукорядный материал, искусственные лады. Неомодальность. Различные проявления модальности XX века в творчестве О. Мессиана, О. Респиги, Ю. Буцко, С. Губайдуллиной, Н. Корндорфа.

Раздел 5: Гармония в условиях сонорики, алеаторики, миксохроматики на примере произведений В. Лютославского, К. Пендерецкого, Д. Лигети, П. Булеза, И. Вышнеградского, Н. Обухова, А. Лурье, Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова. Электроакустическая музыка.

Объем учебной дисциплины – 144 ч.

МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

Формируемые компетенции:

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

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

ПК-8 - Способен применять современные психолого- педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)

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

Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1.

Цель, задачи и принципы музыкального образования.

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

Раздел 2.

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

Объем учебной дисциплины – 72 ч.