

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
53.05.01 ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕРТНЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: КОНТРАБАС, АРФА

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик

ИСТОРИЯ

Разработчик: Унарова Л.Д., доктор философских наук, доцент

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций специалиста посредством освоения знаний в области истории России как интегративной части всемирной истории, определяющими рациональное поведение и непосредственное практическое применение выпускником этих знаний в своей профессиональной деятельности.

К задачам относятся следующие положения:

– формирование у студентов навыков самостоятельного исторического мышления, основанного на беспристрастном и объективном анализе исторической информации и базирующегося на использовании методологического инструментария различных исторических школ;

– знание основных фактов, событий отечественной истории России, создав тем самым основы для дальнейшего углубленного изучения различных сторон общественной жизни: экономики, социальных отношений, литературы, права и др.;

– понимание особенностей проявления в истории России исторических закономерностей и тенденций исторического развития, а также понимание возможностей её настоящего и будущего развития.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: -основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и закономерности исторического процесса; этапы исторического развития человечества; основные историко-философские категории и проблемы человеческого бытия; -место человека в историческом процессе, политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации истории России; основные закономерности взаимодействия человека и общества; терминологическую систему.
	Уметь: анализировать социально и лично значимые историко-философские проблемы; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в

	<p>динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; -осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; -использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; применять системный подход в профессиональной деятельности.</p> <p>Владеть: представлениями о событиях истории России в контексте российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных исторических знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).</p>
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Знать: -основные этапы и ключевые события истории России с древности и до наших дней; выдающихся деятелей истории России; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; -проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; -обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; национально-культурные особенности искусства различных стран, в первую очередь, собственной страны;</p> <p>Уметь: -формулировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов явлений и событий, извлекая уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; -адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное</p>

	<p>состояние культуры с ее историей; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;</p> <p>-работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных народов РФ и мира.</p>
	<p>Владеть:</p> <p>-развитой способностью к восприятию и оценке исторического прошлого; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей, исторического прошлого;</p> <p>-навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражены плюральные оценки истории и многообразие культуры современного общества, навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики.</p>

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 70 часов отводится на аудиторную работу в форме групповых занятий (50 часов – лекционные, 20 часов – практические занятия и 38 часов на самостоятельную работу студента).

	Раздел и содержание дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
			ауд. (ПЗ)	СРС	
	Тема 1. Вводная лекция Предмет, задачи и содержание курса. Источники и историография.	I	4 часа - лекция		Проверка конспектов
	Тема 2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления древнерусской государственности. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Евразийское пространство в I тыс. до н.э. - I н.э. Восточные славяне и их соседи: летто-литовские племена, угрофинны, тюрки, хазары и др. Отношения с Великой степью. Характер хозяйственной жизни древних славян (экстенсивный тип	I	4 часа - лекция, 2 часа – пр. зан.	4 часа	Проверка конспектов

	<p>земледельческого хозяйства на малоплодородных почвах). Духовный мир и языческие религиозные воззрения славянского населения. Распад родовых отношений (VI – IX вв.). Появление первых государственных образований.</p> <p>Образование Киевской Руси и отражение этого процесса в дискуссии о роли варяжского элемента («норманнская теория» происхождения русского государства). Киевская Русь в IX - X вв. Экономическое развитие, социальная структура, система управления. Влияние Византии на формирование русской государственности и культуры. «Русская правда» - первый опыт кодификации права. Принятие христианства на Руси, его значение и последствия. Характерные черты и специфика древнерусской цивилизации.</p>				
	<p>Тема 3. Средневековье и формирование российской государственности</p> <p>Место средневековья во всемирно-историческом процессе. Развитие феодального общества в Европе. Великие географические открытия и их последствия. Становление современной европейской цивилизации, формирование элементов гражданского общества.</p> <p>Экономические, социальные и политические факторы феодальной раздробленности в русских землях. Государственное управление в русских землях: Киевско-Черниговском Галицко-Волынском, Владимиро-Суздальском княжествах и Новгородской республике.</p> <p>Образование империи Чингиз-хана. Монгольские завоевания. Походы хана Батые на Русь. Золотая Орда и система управления покоренными народами. Дискуссии о роли монгольского фактора в русской истории. Борьба русского народа против шведов, крестоносцев и ордынцев. Роль Александра Невского и Дмитрия Донского. Подъем национального самосознания.</p> <p>Причины возвышения и роль Москвы в объединении русских земель и формировании российского государства. Освобождение от власти Золотой Орды. Деятельность И. Калиты, Д. Донского, Ивана III.</p>	I	8 часов – лекция 2 часа – пр. зан.	6 часов	Проверка конспектов

	<p>Тема 4. Конец средневековья и начало Нового времени в России. Завершение объединительного процесса русских земель. Московское русское государство. Россия. Политическое устройство и формирование нового аппарата управления. Роль православной церкви. Поместная система и начало закрепощения крестьян. Реформы Ивана IV и “Избранной рады”. Политика опричнины. Роль Земских соборов.</p> <p>Расширение территории русского государства. Присоединение Казанского, Астраханского ханств, территории Поволжья, Приуралья, Сибири.</p> <p>Династический кризис в конце XVI в. Правление Бориса Годунова. "Смутное время": самозванство, гражданская война, польско-шведская интервенция. Подъем национального самосознания, восстановление Российской государственности. Новые явления в экономике и политике в XVII веке. Освоение Сибири.</p> <p>Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение Украины с Россией (1654 г.).</p>	I	8 часов – лекции 2 часа – пр. зан.	6 часов	Контроль ный тест
	Всего	I семе стр	30, из них 24 л., 6 пр.	16	зачет
	<p>Тема 5. Модернизация России в XVIII в. Переход к индустриальному обществу в Европе и Северной Америке. Промышленная революция. Особенности российской модернизации. Предпосылки и складывание российского абсолютизма. Эпоха Петра I. Военная реформа и Северная война. Экономический "скачок" на феодально-крепостнической основе и его последствия. Посессионная мануфактура. Меркантилизм и протекционизм. Реформы в области государственного управления, бюрократизация. Европеизация общества. Эпоха дворцовых переворотов. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II.</p> <p>Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Завершение формирования сословной системы,</p>	II	8 часов – лекции 4 часа – пр. зан.	4 часа	Проверка конспект ов

	<p>расширение привилегий дворянства. Либеральные реформы. Внешняя политика и ее достижения.</p> <p>Русские просветители А.Н. Радищев Н.И. Новиков. Начало формирования гражданского сознания. Внешняя политика России, ее достижения.</p>				
	<p>Тема 6. Становление индустриального общества в России: общее и особенное (XIX - начало XX вв.)</p> <p>Особенности и основные этапы экономического развития России. Природно-климатический фактор и аграрные отношения. Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право и кризис феодально-крепостнической системы. Реформа 1861 г. и её последствия. Сущность аграрного вопроса в начале XX в. и реформы П.А. Столыпина: экономические и социально-политические результаты.</p> <p>Общее и особенное в процессе первоначального накопления капитала, промышленной революции и индустриализации России. Уровень развития и многоукладность российской экономики. Формирование новой классовой структуры общества.</p> <p>Эволюция российской государственности. Реформы политической и правовой системы России при Александре I. Реакционный курс Николая I.</p> <p>Внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Расширение территории Российской империи.</p> <p>Буржуазные реформы Александра II в 50-70-е гг. в России, контрреформы Александра III в 80-90-е гг. XIX в. Консервация политического курса страны: неизбежность самодержавия, централизация власти, недопустимость политических преобразований.</p> <p>Общественная мысль и особенности общественного движения России. Начало освободительного движения. Декабристы. Западничество и славянофильство. Консервативно-охранительная идеология. Общественная мысль и общественное движение в пореформенный период. "Теория русского социализма",</p>	<p>II</p>	<p>6 часов – лекции 2 часа – пр. зан.</p>	<p>6 часов</p>	<p>Контроль ный урок</p>

	<p>народничество, марксизм. Либерально-оппозиционное направление. "Золотой век" русской культуры и её вклад в мировую культуру.</p>				
	<p>Тема 7. Россия и мир в XX в. Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма Россия в начале XX в. Объективная необходимость завершения индустриализации страны. Российское общество и самодержавие. Кризис государственно-политической системы в царствование Николая II. Формирование политических партий в России, их классификация, программы, тактика. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, стратегия и тактика основных политических сил, первый опыт парламентаризма. Неравномерность и противоречивость развития мира в начале XX в. Обострение вопроса о разделе сфер влияния. Первая мировая война и российское общество. Назревание общенационального кризиса. 1917 г. в России Установление Советской власти. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Образование СССР. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Утверждение концепции ускоренного экономического развития страны и её осуществление. Коллективизация сельского хозяйства. Формирование режима личной власти Сталина: причины и последствия. Сопrotивление сталинизму. Конституция 1936 г. Культурная жизнь страны в 20-30 - е гг. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война: источники, цена и значение победы.</p>	<p>II</p>	<p>6 часов – лекции 4 часа – пр. зан.</p>	<p>4 часа</p>	<p>Проверка конспектов</p>

	<p>Геополитические последствия второй мировой войны. Складывание биполярного конфронтационного мира. "Холодная война". Советское общество в послевоенный период: успехи, трудности и противоречия становления.</p> <p>Меняющийся мир 50 - начала 70-х гг. XX в. Развитие НТР. Новый облик Западного мира. Переход от "индустриального" общества к постиндустриальному (информационному) обществу. Политика осуществления политических и экономических реформ Н.С. Хрущевым.</p> <p>СССР в 1964-1984 гг.: успехи и противоречия развития в условиях научно-технической революции. Отставание СССР от западных и новых индустриальных стран в области электроники и информатики. Развитие "теневой экономики", ее влияние на общество. Достижение СССР военно-стратегического равенства с США. Прекращение разрядки. Новый виток гонки вооружений и международной напряженности.</p>				
	<p>Тема 8. Перестройка и развал СССР. Постсоветская Россия.</p> <p>Поиск путей совершенствования социализма. М.С. Горбачев и начало новых экономических и политических преобразований. "Новое политическое мышление". Политика "перестройки": цели, достижения, трудности, просчеты. Осуществление демократических преобразований. Буржуазные революции 1989 г. в странах Восточной Европы. Крушение организации Варшавского договора и СЭВ.</p> <p>Размежевание общественных сил в СССР. XIX Всесоюзная конференция КПСС. Парламентская реформа. Усиление антикоммунистических и националистических движений. Провозглашение суверенитетов республиками. Декларация о суверенитете РСФСР. Б. Ельцин – президент России.</p> <p>Августовские события 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения.</p> <p>Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. "Шоковая терапия" и ее последствия. Национальная политика. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Становление президентской</p>	<p>II</p>	<p>6 часов – лекции 4 часа – пр. зан.</p>	<p>8 часов</p>	<p>Контрольный тест</p>

	<p>республики. Октябрьские события 1993 г. Упразднение органов Советской власти. Выборы в Государственную думу и ее деятельность.</p> <p>Уход в отставку Б. Ельцина. Избрание Президентом В.В. Путина. Реформирование Совета Федерации. Курс на укрепление вертикали власти.</p> <p>Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Основные направления внешней политики. Отношения со странами ближнего зарубежья.</p> <p>Культура в современной России.</p>				
	Всего	II семе стр	40, из них 26 л., 14 пр.	22	
	Итого		70	38	Экзамен

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Примерные вопросы к экзамену

1. Сущность, формы, функции исторического знания.
2. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника.
3. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное.
4. Методология и теория исторической науки.
5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.
6. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян.
7. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники.
8. Принятие христианства. Распространение ислама.
9. Эволюция восточнославянской государственности в XIII - XV вв.
10. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
11. Россия и средневековые государства Европы и Азии.
12. Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы (XIV-XV вв.).
13. Формирование сословной системы организации общества в XV-XVII вв.
14. Реформы Петра I.
15. Век Екатерины II.
16. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.
17. Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на землю.
18. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России.
19. Мануфактурно-промышленное производство в XIX в.
20. Становление индустриального общества в России: общее и особенное (конец XIX – начало XX в.)
21. Общественно мысль и особенности общественного движения России XIX в.
22. Реформы и реформаторы в России (вторая половина XIX в.
23. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.

24. Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов.
25. Проблема экономического роста и модернизации.
26. Революции и реформы: 1905 г. И П.А. Столыпин. Социальная трансформация общества.
27. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.
28. Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации России.
29. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века.
30. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
31. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.
32. Революция 1917 г.
33. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция.
34. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП.
35. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР.
36. Культурная жизнь страны в 1920-е гг.
37. Внешняя политика СССР в 1920-е гг.
38. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия.
39. Социально-экономические преобразования в 1930-е гг.
40. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму.
41. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны.
42. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).
43. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь в послевоенные годы (1946-1964 гг.)
44. Советская культура в послевоенные годы (1946-1964 гг.)
45. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война (1946-1964 гг.)
46. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития (1954-1965 гг.).
47. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
48. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка.
49. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения.
50. Октябрьские события 1993 г.
51. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.).
52. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации.
53. Культура в современной России.
54. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.

4.2. Примерные вопросы к зачету

1. Сущность, формы, функции исторического знания.
2. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника.
3. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное.
4. Методология и теория исторической науки.
5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.
6. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян.
7. Восточные славяне и их соседи: летто-литовские племена, угрофинны, тюрки, хазары и др.
8. Характер хозяйственной жизни древних славян (экстенсивный тип земледельческого хозяйства на малопродуктивных почвах). Духовный мир и языческие религиозные воззрения славянского населения.

9. Образование Киевской Руси и отражение этого процесса в дискуссии о роли варяжского элемента («норманнская теория» происхождения русского государства).
10. Киевская Русь в IX - X вв. Экономическое развитие, социальная структура, система управления. Влияние Византии на формирование русской государственности и культуры.
11. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники.
12. «Русская правда» - первый опыт кодификации права.
13. Принятие христианства. Распространение ислама.
14. Эволюция восточнославянской государственности в XIII - XV вв.
15. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
16. Россия и средневековые государства Европы и Азии.
17. Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы (XIV-XV вв.).
18. Реформы Ивана IV и «Избранной рады». Политика опричнины. Роль Земских соборов. Расширение территории русского государства.
19. Формирование сословной системы организации общества в XV-XVII вв.
20. Новые явления в экономике и политике в XVII веке. Освоение Сибири. Внешняя политика.

4.3. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд)

1. При каком князе в Киевской Руси был составлен первый письменный свод законов? А) Андрее Боголюбском, Б) Владимире Мономахе, В) Ярославе Мудром, Г) Владимире Святом
2. В сражении с монгольским войском на реке Калке дружины русских князей помогали: А) Булгарам, Б) Печенегам, В) Половцам, Г) Хазарам
3. Сражение новгородских сил под руководством князя Александра Ярославовича со шведами произошло на реке: А) Угра, Б) Калка, В) Сить, Г) Нева
4. Как называлась община у восточных славян: А) полюдье, Б) вира, В) вервь, Г) семья
5. Прозвище «Калита» (Иван Калита) означает: А) Пошлина, Б) Налог, В) Штраф, Г) Денежный мешок
6. В каком году в России отменили крепостное право? А) 1859 г., Б) 1861 г., В) 1863 г., Г) 1874 г.
7. Результатом революции 1905-07 гг. стало А) Отречение Николая II от престола, Б) политическая реформа в результате которой в России появились парламент и партии, В) социалистические преобразования
8. Что послужило поводом к началу волнений в Петрограде 23 февраля 1917 года? А) заявление Николая II о необходимости заключить сепаратный мир с Германией, Б) распоряжение о роспуске Государственной думы и полном прекращении ее деятельности, В) известие о поражениях на фронте, Г) перебои с продовольственным обеспечением столицы
9. Первая мировая война началась в А) 1941 г., Б) 1918 г., В) 1914 г., Г) 1904 г.
10. Девиз политического курса правительства П.А. Столыпина. А) «Все сословиям – равные права», Б) «Даешь социалистические реформы», В) «Сначала успокоение, потом реформы», Г) «Землю - крестьянам»
11. В какой военно-политический блок входила Российская имп. в начале XX в. А) Тройственный союз, Б) Антанта, В) Священный союз,
12. Какой политический деятель заявил «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию» А) Николай II, Б) премьер-министр С.Ю. Витте, В) премьер-министр П.А. Столыпин, Г) Александра III
13. Министр внутренних дел В.К. Плеве заявил, «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война» после которой началась: А) Русско-турецкая война, Б) I мировая война, В) Русско-японская война, Г) II мировая война

14. Какая организация устраивала террористические акты на территории Российской империи в нач. XX в., покушение на гос. чиновников высшего ранга А) РСДРП, Б) пария эсеров, В) кадеты, Г) «Союз Михаила архангела»

15. 15.Требованием партии эсеров стало. А) «Всем сословиям – равные права», Б) «Даешь социалистические реформы», В) «Сначала успокоение, потом реформы», Г) «социализация земли».

16. Партия кадетов стремилась к установлению в Российской империи А) Абсолютной монархии Б) Конституционной монархии В) Диктатуры пролетариата

17. Представительный орган в России, который после отречения Николая II который должен был определить форму правления и принять конституцию. А) Земский собор Б) Съезд Советов В) Учредительное собрание Г) Гос. Дума

18. Двоевластие, которое сложились после февральской революции было между А) Временным правительством и Советами Б) Императором и Гос. думой В) большевиками и эсерами Г) Солдатами (матросами) и рабочими

19. Главным итогом февральской революции стало А) Свержение монархии, Б) Установление мира В) Передача земли крестьянам,

20. Поводом для начала I мировой войны стало А) Передел сфер влияния между странами Б) Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, В) Начало мобилизации в странах-участницах, Г) Появление планов ведения войны

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с древнейших времён до наших дней. Учебник .-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2014. - 528 с.

Дополнительная литература:

1. Корнилов А.А. Курс истории России. – М.: Лань, 2013. – 444 с.
<https://e.lanbook.com/book/10368#authors>

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебный корпус	1
Ноутбук	1
Проектор	1
Экран	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Методические рекомендации призваны оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «История». Основными формами изучения предмета являются: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, подготовка рефератов, презентаций, написание эссе, консультации и индивидуальная работа преподавателя со студентами. Лекции – форма обучения, в процессе которой обучаемый воспринимает излагаемую лектором информацию, выступая в качестве пассивного участника учебного процесса. Несмотря на внешнюю пассивность обучающихся, одним из главных моментов этой формы учебного процесса является активная мыслительная деятельность по восприятию излагаемого материала. Студент имеет право задавать преподавателю возникающие у него вопросы, выяснять вызывающие трудность проблемы. Важный элемент работы студента на лекции – ведение конспекта, от качества составления которого

зависит усвоение знаний. Конспект должен иметь ясную структуру, быть достаточно полным, иметь поля и отступы для последующей работы с ним, содержать необходимые сведения о студенте. Семинарские занятия позволяют студенту приобрести умения добывать новые учебные знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями и теоретическими положениями, логично выстраивать устные и письменные тексты. Для подготовки к семинарским занятиям следует использовать рекомендованную литературу и источники, законспектировать ответы на вопросы. Особое место в ходе семинара занимают доклады, позволяющие студентам продемонстрировать знания, творческую самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать и интерпретировать исторические знания. В развитие доклада затем пишутся рефераты. Обязательным условием их подготовки является использование дополнительной литературы. Работа студентов на семинарских занятиях предполагает решение учебных и воспитательных целей:

- помочь студентам овладеть историческими знаниями во всем многообразии научных направлений, школ и концепций;
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.

Реализация этих целей предполагает систематическую работу студентов по освоению базовых категорий и понятий дисциплины. В процессе изучения истории студентам необходимо руководствоваться УМК по истории, который содержит список обязательной и дополнительной литературы, вопросы к экзамену и зачету и другие необходимые методические разработки.

Методические рекомендации для студентов

История – интереснейшая наука, но ее изучение требует творческого подхода, увлеченности, желания рассмотреть событие, явление, историческую персону с самых разных исторических ракурсов и точек зрения. Одного учебника для освоения дисциплины недостаточно, требуется прочитать, изучить целый спектр различных источников: учебной литературы, справочников, энциклопедий, карт, атласов, видео, фото и других материалов. Только при таком, комплексном, эвристическом отношении к процессу познания, студент приобретает важнейшие для будущего специалиста навыки – умение работать с разноплановым материалом, обрабатывать его, структурировать в определенную форму.

Важно выработать и собственную стратегию познания. Для этого необходимо выполнять следующие рекомендации:

1. При подготовке к занятиям руководствуйтесь программой и методическими материалами по подготовке к семинарам и практическим занятиям.

2. Изучение /повторение/ материала должно проводиться в строгой хронологической последовательности, без пропуска тем.

3. Работа над усвоением раздела, темы начинается с первичного ознакомления с материалом, выделением главного, причинно-следственных связей, закономерностей. При этом необходимо отмечать логику, хронологическую последовательность событий, их противоречия, выводы. Например, изучение темы «Христианство, Христианизация Руси» предполагает постановку таких вопросов, как: основы христианской веры, причины христианизации, ход, этапы, культурно-историческое значение христианизации.

4. Отдельные темы могут потребовать вторичного прочтения, осмысления изложенных фактов. Прочитанное надо увидеть целиком. Для этого рекомендуется изучать каждую последующую тему с повторения предыдущей. Например, осознать, почему XVII век назван «Бунташным», можно только изучив причины смуты, а для этого надо обратиться к рубежу XVI-XVII вв.

5. При самостоятельной работе с текстом следует составлять план-конспект. Простое чтение источников малоэффективно, так как в этом случае работает только зрительная память. При конспектировании включается моторная, а если проговаривать вслух – еще и

слуховая память. Кроме того, основные мысли, изложенные на бумаге, способствуют более качественному усвоению материала.

6. Без дат нет истории. Лучше запоминаются те даты, которые вы соотнесли с веком, четко определили, в какой период столетия произошло событие:

Например - образование Древнерусского государства по «Повести временных лет» 862г. – лучше запомнить – середина IX вв.

В конце многих учебников и учебных пособий есть хронологическая таблица по истории. Можно проверять себя, закрыв одной рукой колонку дат. В качестве эксперимента, попробуйте закрыть то левую колонку с датами, и вспомнить, когда произошло событие, то правую, оставив только даты. Такая работа поможет выработать хронологическую память, необходимую для исторического мышления.

7. Изучение истории – это работа по усвоению и пониманию определений, терминов, которыми оперирует эта наука. Например, государство, раннефеодальная монархия, империализм, капитализм, крепостное право и другие термины требуют понимания сути происходящих явлений.

В этой работе помогут разные источники – учебная литература, словари, энциклопедические справочники, справочные сайты Интернета и др. источники. В результате понимания термина, мыслительная деятельность и речь студента становится более грамотной, научной.

8. «Историю делают люди». «Оживить» исторические события помогут персоналии. Через биографические факты, мемуары, воспоминания современников, легче постигается суть исторических событий. Изучения такого исторического пласта возможно путем прочтения научно-популярной, художественной литературы. Полезны художественные фильмы, мультимедийные и другие проекты.

9. Обратите внимание на межпредметные связи: знания по географии, литературе, обществознанию, искусству и другим предметам. В изучении истории полезны исторические атласы, географические карты. Картографический материал помогает наглядно представить такие вопросы, как образование государства, рост его территории, направление торговых путей, изменения в экономике, военные действия и т.д. Читайте исторические статьи, смотрите исторические передачи, привлекайте краеведческий материал! Все это повысит вашу эрудицию, позволит более глубоко осмыслить и усвоить историю.

Непрерывным условием обучения в вузе является самостоятельная подготовка устного выступления по заданным темам студентов на семинарских занятиях, научно-практических студенческих конференциях. Особенность устного выступления состоит в том, что студенту приходится не только проработать разные источники, отобрать материал, уложить его в определенную форму, но и уметь «преподнести» материал в ходе устного выступления, ответить на вопросы аудитории. При методичной подготовке студента к семинарским занятиям, у него вырабатываются важные навыки деловой культуры, необходимые для профессиональной деятельности, будущего карьерного роста: умение держаться на аудитории, оппонировать, аргументировать.

- Перед тем, как выступать на семинаре /конференции/ полезно дома вслух произнести текст. Хорошо, когда ваши близкие /родители, родственники/ прослушают его. По их реакции можно определить, насколько увлекательна и интересна ваша речь. Отрабатывая устный текст, следите за своей дикцией, интонацией, правильным произношением слов. При необходимости делайте пометки в тексте.

- На слух сложно воспринимаются цифры, поэтому не стоит ими «нагромождать» свое выступление. Даты лучше записать на доске, а если требуется привести сравнение, лучше показать его «образно»: в виде схем, таблиц, карт, диаграмм. Подготовка студентом сравнительного анализа события или явления повышает научность выступления. Чтобы представить событие в динамике времени, полезно составить хронологию, выделить периоды.

- Грамотно ответить на вопросы аудитории поможет список терминов, персоналий, литературы и источников по теме. Для этого стоит выписать эти данные отдельно на карточки, чтобы в нужный момент вы могли к ним обратиться.

Таким образом, при творческом отношении к процессу познания, изучение истории позволит вам открыть прекрасный мир «давно ушедших лет», который научит вас анализировать события и явления, даст прогнозы на будущее развитие.

Методические рекомендации для подготовки к экзамену

Экзамен – итоговая форма контроля знаний студента по дисциплине история, поэтому к нему следует готовиться в течение всего учебного времени.

Непременным условием положительного ответа на экзамене являются четкое понимание студента закономерностей исторического развития, знание и объяснение конкретного материала, хронологической последовательности событий, исторических личностей, владение исторической терминологией.

Каждый экзаменационный билет соответствует программе и состоит из двух вопросов. Первый вопрос посвящен эпохе, охватывающей период до XX века, второй – новейшей истории.

Для подготовки ответа на экзамене отводится 30-40 минут. На экзамене запрещено пользоваться сотовыми телефонами, шпаргалками, учебниками и другими «вспомогательными» средствами.

В ходе ответа студента, преподаватель полностью выслушивает ответ на каждый вопрос, и только потом, при необходимости, задает вопросы.

РАБОТА НА ЭКЗАМЕНЕ СТРОИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. Выбрав билет, внимательно прочитайте вопросы. Подготовку ответа начинайте с того вопроса, который знаете лучше, это сэкономит ваше время для обдумывания второго вопроса.

2. Постарайтесь вспомнить исторический период, хронологию событий, установить основные события и характерные признаки, которые отражают обстановку периода, исторических персоналий, живших в данное время.

3. При подготовке ответа, составьте план. По форме он должен состоять из трех частей:
- введения /общей характеристики периода, эпохи/
- основной части: причины, цели, ход событий, этапы /если это война/, значение события или явления для последующей истории;
- заключение /оценка исторических событий, выводы, собственная оценка данного периода.

При уверенном и правильном устном ответе, посмотрев на записи студента, экзаменаторы могут не выслушивать ответ до конца, составить представление о знаниях по вопросу в целом.

4. Рекомендуется излагать ответ своими словами, не зачитывая того, что подготовлено письменно. Свободные рассуждения – залог хорошей оценки!

5. Внимательно слушайте вопрос экзаменатора. Если затрудняетесь ответить сразу, не торопитесь, подумайте, попросите преподавателя сформулировать вопрос по-другому. Экзамен – серьезное психологическое испытание, которое показывает истинность знаний.

Организация самостоятельной работы

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- подбор необходимой литературы;
- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу;

- составление по необходимости схем, таблиц на основе текста лекций, учебно-методической литературы, монографии и т.д.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование книг, статей;
- выполнение заданий исследовательского характера;
- углублённый анализ научно-методической литературы;
- работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта - лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой;
 - написание эссе;
 - участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре

При небольшом объеме аудиторной работы, самостоятельная работа студентов становится незаменимой частью в изучении дисциплины история. К основным элементам самообразования относятся:

- приобретение новых знаний, умений и навыков
- накопление сведений из различных областей науки; систематизация и осмысление
- навыки научно-исследовательской работы – анализа, сопоставления событий и фактов.
 - создание собственного архива по данной дисциплине
 - овладение техникой речи
 - повышение культуры устной и письменной речи
 - психологическая подготовка к профессиональной деятельности

В ходе самостоятельной работы студент определяет собственную методику получения, обработки информации.

Для самостоятельного изучения теоретического материала обучаемые используют конспект лекций, учебники и учебные пособия, рекомендуемые кафедрой.

Для эффективного изучения материала курса студентам следует вести две тетради: одна – тетрадь большого формата объемом 96 листов для конспекта лекций, и другая — для конспекта первоисточников, выполнения практических заданий, работы с тестами, записей на (семинарах), хронологических списков в ходе самостоятельной работы.

Студенты обеспечиваются индивидуальными и групповыми консультациями лектора и преподавателей, ведущих практические занятия (семинары), в часы консультаций, организуемых кафедрой.

Для эффективной самостоятельной работы студенты обязаны пользоваться Интернет-ресурсом.

Содержание и виды самостоятельной работы студентов

Студент должен самостоятельно проработать теоретический материал по теме занятия. Видами самостоятельной работы являются:

1. Работа с учебниками и учебными пособиями. Самостоятельное написание конспектов по заданной теме.
2. Самостоятельная работа с материалами научных статей, справочной литературой
3. Ведение словаря терминов по дисциплине
4. Написание докладов для произнесения в учебной аудитории
5. Ведение картотеки персоналий.

Для подготовки к практическим занятиям студенту целесообразно знакомиться с новыми поступлениями книг и периодики в библиотеке академии.

Индивидуальные занятия со студентами проходят в форме собеседования, устных или письменных их ответов на вопросы, тестирование, тренинги.

Материалы по реализации контроля

Контроль успеваемости студентов и качества подготовки специалистов проводится с целью получения необходимой информации о выполнении ими графика учебного процесса, определения качества усвоения ими учебного материала, степени достижения поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной работы студентов.

Контроль успеваемости студентов в течении изучения дисциплины «история» можно разделить на текущий, промежуточный и итоговый.

Текущий контроль подразумевает выполнение заданий к определенному сроку (рефератов, эссе, конспектов, выступлений на семинарских занятиях и др.)

Промежуточный контроль проводится по завершении определенного блока тем (модуля) с целью проверки знаний по освоению дидактической единицы. Он может проводиться в форме тестов, контрольной работы, собеседования с каждым студентом.

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на основании устных ответов по экзаменационным билетам.

В качестве оценки знаний по дисциплине «история» можно практиковать рейтинговую систему – комплексный накапливаемый показатель, который включает как текущий контроль знаний, так и промежуточный, и итоговый.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Согласно учебному плану, при изучении дисциплины особая роль принадлежит самостоятельной работе студента (СРС). Соответственно, учебный план предполагает управление самостоятельной работой, которая включает:

- систему планирования содержания и объема СРС;
- организацию, контроль и анализ результатов СРС;
- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение СРС
- Внедрение новых технологий обучения;
- Учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках СРС

Задачи СРС:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студента;
- формирование умений работать с разными источниками, обрабатывать информацию, выделять главное, «укладывать» в определенную форму
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, полученного в ходе самостоятельной работы для подготовки к итоговым формам оценки знаний (зачетам, экзаменам)

Для более активной реализации стратегии обучения, студентам можно предложить рейтинговую систему, которая позволяет:

- сделать основной акцент на организацию активных видов учебной деятельности, творческое осмысление предложенных преподавателем задач.
- осуществлять сотрудничество и сотворчество студента с преподавателем;
- разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).

Практика показывает, что многие студенты не умеют правильно организовывать самостоятельную работу, не используют все ее возможности, а иногда и слабо представляют, что от них требуется. Одна из особенностей высшего учебного заведения в отличие от общеобразовательной школы состоит в том, что усвоение знаний в вузе зависит во многом от умения самостоятельно мыслить, обсуждать те или иные положения науки, высказывать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Самостоятельная работа даст не только знания, но и обучает методике их получения.

Самостоятельная работа студентов - понятие широкое. В научной литературе одни считают ее частью учебного процесса, особым видом, наряду с лекциями и семинарскими занятиями. Другие самостоятельную работу признают не только частью учебного процесса, но и неразрывным элементом обучения и воспитания. Самостоятельность они понимают, как синоним творческой, умственной деятельности. Третьи рассматривают самостоятельную работу в двух аспектах: в узком и широком смысле.

В узком смысле понятие «самостоятельная работа» рассматривается как индивидуальная работа вне аудитории при выполнении конкретного задания в целях овладения определенными знаниями, умениями и навыками. Это чтение и конспектирование первоисточников, учебников, дополнительной литературы, своих конспектов лекций и литературы при подготовке к семинарам, собеседованиям, зачетам и экзаменам.

В широком смысле под «самостоятельной работой» подразумевается творческая деятельность студентов по усвоению знаний во всех видах и формах учебного процесса как внутриаудиторного, так и внеаудиторного. Сюда входит также осмысление вопросов учебной программы на занятиях, умение разбираться в проблемных и концептуальных вопросах, формирование и закрепление убеждений в собственном историческом сознании.

Самостоятельная работа выступает в двуедином качестве:

- 1) представляет учебное задание, т.е. объект деятельности студента;
- 2) форму проявления определенного способа деятельности по выполнению соответствующего учебного задания. В системе учебного процесса в высшей школе она рассматривается и как средство обучения, и как форма учебно-научного познания.

На данном этапе развития высшей школы существенно повышается роль самостоятельной работы студентов. Причинами этого является:

- 1) рост научной информированности;
- 2) любая аудиторная работа включает в себя элементы самостоятельности, поскольку усваивает материал сам человек;
- 3) разнообразная самостоятельная работа обеспечивает более высокий уровень усвоения материала;
- 4) только в процессе самостоятельной работы формируются убеждения;
- 5) она имеет больше воспитательное значение, ибо учит самостоятельности, целеустремленности, настойчивости.

Важными видами самостоятельной работы являются следующие:

- 1) подготовка, слушание, записывание и использование учебных лекций;
- 2) чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы и первоисточников (сборников документов, законов и т.д.);
- 3) изучение учебной и вспомогательной (научной) литературы, чтение газет, журналов;
- 4) подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных контрольных, лабораторных работ, подготовка докладов и рефератов, участие в студенческих научных конференциях;
- 5) подготовка к зачетам и экзаменам;

Важнейшее значение в организации самостоятельной работы имеет руководство преподавателя. Поэтому необходимо акцентировать внимание студентов, чтобы максимально использовать обобщения и выводы к вопросам семинарского занятия,

вводные, установочные и предсессионные консультации, индивидуальные советы и другие формы обучения.

ИСТОРИЯ ЯКУТИИ

Разработчик: Унарова Л.Д., доктор философских наук, доцент

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «История Якутии» является формирование универсальных компетенций специалиста посредством освоения знаний в области истории Якутии, как интегративной части истории России и всемирной истории, определяющими рациональное поведение и непосредственное практическое применение выпускником этих знаний в своей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины являются:

- формирование у студентов навыков самостоятельного исторического мышления, основанного на беспристрастном и объективном анализе исторической информации и базирующегося на использовании методологического инструментария различных исторических школ;
- знание основных фактов, событий отечественной истории Якутии, создав тем самым основы для дальнейшего углубленного изучения различных сторон общественной жизни: экономики, социальных отношений, литературы, права и др.;
- понимание особенностей проявления в истории Якутии исторических закономерностей и тенденций исторического развития, а также понимание возможностей её настоящего и будущего развития.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>Знать: -основные направления, проблемы, теории и методы истории Якутии; движущие силы и закономерности исторического процесса; -этапы исторического развития человечества; основные историко-философские категории и проблемы человеческого бытия; -место человека в историческом процессе, политической организации общества; - различные подходы к оценке и периодизации истории Якутии; основные закономерности взаимодействия человека и общества; терминологическую систему.</p> <p>Уметь: анализировать социально и лично значимые историко-философские проблемы; осмысливать процессы, события и явления истории Якутии в контексте российской и мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; -осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; преобразовывать информацию в знание, формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории Якутии;</p>

	<p>-использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; применять системный подход в профессиональной деятельности.</p>
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Владеть: представлениями о событиях истории Якутии в контексте российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных исторических знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).</p> <p>Знать: -основные этапы и ключевые события истории Якутии с древности и до наших дней; выдающихся деятелей истории Якутии; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; -проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; -обычай, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; национально-культурные особенности искусства различных стран, в первую очередь, собственной страны;</p>
	<p>Уметь: -формулировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории Якутии; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов явлений и событий, извлекая уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; -адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном якутском обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; -работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; демонстрировать уважительное отношение к</p>

	историческому наследию и социокультурным традициям различных народов РС (Я), РФ и мира.
	<p>Владеть:</p> <p>-развитой способностью к восприятию и оценке исторического прошлого; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей, исторического прошлого;</p> <p>-навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражены плюральные оценки истории и многообразие культуры современного якутского общества, навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики.</p>

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «История Якутии» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них 70 часов отводится на аудиторную работу в форме групповых занятий и 38 на самостоятельную работу студента).

Раздел и содержание дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
		ауд. (ПЗ)	СРС	
Предмет, задачи и содержание курса. Источники и историография.	I	2 часа- лекции 2 часа – пр. зан.	2	Проверка конспектов
Первобытное общество в Якутии. Археология Якутии. Происхождения аборигенного населения Якутии	I	4 часа – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Проверка конспектов
Якутия в эпоху средневековья (конец XIII-XVII вв.) Происхождение якутов. Основные концепции происхождения якутов. Раннеякутское общество до присоединения в состав Русского государства. Присоединение Якутии в состав русского феодального государства. Присоединение и дальнейшее освоение Северо-Востока России. Ясачная политика русского государства. Изменения в хозяйственном и общественном строе коренного населения.	I	6 часов – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Проверка конспектов
Якутия на этапе перехода России к новой истории (XVIII- первая половина XIX вв.) Ясачные реформы М.М. Сперанского. Распространение христианства. Историко-географическое изучение Якутии. Развитие культуры и просвещения.	I	4 часа – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Контрольный тест

<p>Якутия в период формирования индустриального общества в России (вторая половина XIX – начало XX вв.) Возникновение и развитие товарно-денежных отношений в Якутии. Усиление проникновения капиталистических элементов. Ссылка в Якутии. Начальный этап ссылки в Якутии. Уголовная и политическая ссылка. Декабристы в Якутии и их роль в изучении края, по распространению земледелия и огородничества. Польские революционеры. Народники и их культурно-просветительская деятельность. Социал-демократы. Ссылыные большевики. Культура и просвещение на рубеже XIX и XX вв. Якутия в канун октябрьских событий 1917 г.</p>	I	4 часа – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Контрольный урок
<p>Установление советской власти в Якутии и гражданская война. Социально-экономические преобразования в первые годы Советской власти. Национальный вопрос в годы гражданской войны. Образование Якутской АССР.</p>	II	6 часов – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Проверка конспектов
<p>Якутия в годы НЭПа т форсированного строительства государственного социализма (1921-1941 гг.). НЭП в Якутии. Введение НЭП в Якутии. Культурная революция. Экономическое развитие Якутии в годы первых пятилеток. Утверждение тоталитаризма и национальный вопрос.</p>	II	4 часа – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Контрольный тест
<p>Якутия в годы Великой Отечественной войны и период послевоенного восстановления и десталинизации. Якутяне на фронтах Отечественной войны. Якутия в годы Великой Отечественной войны. Якутия в годы послевоенного восстановления и начала кризиса командно-административной системы. Якутия в период «оттепели».</p>	II	8 часов – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Проверка конспектов
<p>Якутия в период нарастания кризисных явлений в советском обществе. Экономика Якутии. Состояние промышленности и темпов урбанизации в Якутии. Усиление застойного явления. Демократизация общественно-политической жизни. Новые тенденции в культуре, просвещении.</p>	II	6 часов – лекции 2 часа – пр. зан.	4	Контрольный тест
<p>Якутия на переломе веков (постсоветское время и формирование принципов</p>	II	6 часов – лекции	4	Проверка конспектов

суверенизации). Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации. Социально-экономическое и культурное развитие Якутии.		2 часа – пр. зан.		
		70, из них 50 л., 20 пр.	38	Зачет

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Примерные вопросы к зачету

1. Первобытное общество в Якутии. Археология Якутии.
2. Происхождения аборигенного населения Якутии: Юкагиры, эвены, эвенки, чукчи
3. Происхождение народа Саха. Основные концепции этногенеза якутов
3. Раннеякутское общество до присоединения в состав Русского государства.
4. Присоединение Якутии в состав русского феодального государства.
5. Присоединение и дальнейшее освоение Северо-Востока России.
6. Ясачная политика русского государства.
7. Изменения в хозяйственном и общественном строе коренного населения.
8. Якутия на этапе перехода России к новой истории (XVIII- первая половина XIX вв.)
9. Ясачные реформы М.М. Сперанского.
10. Распространение христианства.
11. Историко-географическое изучение Якутии. Развитие культуры и просвещения.
12. Якутия в период формирования индустриального общества в России (вторая половина XIX – начало XX вв.) Возникновение и развитие товарно-денежных отношений в Якутии.
13. Усиление проникновения капиталистических элементов.
14. Ссылка в Якутии. Начальный этап ссылки в Якутии. Уголовная и политическая ссылка.
15. Декабристы в Якутии и их роль в изучении края, по распространению земледелия и огородничества.
16. Народники и их культурно-просветительская деятельность.
18. Ссылные Социал-демократы. Ссылные большевики.
19. Культура и просвещение на рубеже XIX и XX вв.
20. Февральская революция в Якутии. Якутия в канун октября 1917 г.
21. Установление советской власти в Якутии и гражданская война.
22. Социально-экономические преобразования в первые годы Советской власти.
23. Национальный вопрос в годы гражданской войны.
24. Образование Якутской АССР.
25. Якутия в годы НЭПа и форсированного строительства государственного социализма (1921-1941 гг.). НЭП в Якутии. Введение НЭП в Якутии.
26. Культурная революция. Экономическое развитие Якутии в годы первых пятилеток
27. Якутия в годы Великой Отечественной войны и период послевоенного восстановления и десталинизации.
28. Якутяне на фронтах Отечественной войны.
29. Якутия в годы Великой Отечественной войны.
30. Якутия в годы послевоенного восстановления и начала кризиса командно-административной системы.
31. Якутия в период нарастания кризисных явлений в советском обществе.
32. Экономика Якутии. Состояние промышленности и темпов урбанизации в Якутии.

33. Якутия на переломе веков (постсоветское время и формирование принципов суверенизации).

34. Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации.

35. Социально-экономическое и культурное развитие Якутии в XXI веке

4.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд тестов прилагается)

Дописьменная история Якутии

1. Как называется наука, изучающая историческое прошлое человечества по вещественным источникам?

- А) Антропология
- Б) Археология
- В) Этнография
- Г) Геральдика

2. Во времена какой культуры каменного века вымерли мамонты

- А) Сумнагинской
- Б) Дюктайской
- В) Сылахской
- Г) Белькачинской

3. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия?

- А) охота
- Б) скотоводство
- В) собирательство
- Г) изготовление керамических изделий

4. Люди каменного века изготавливали орудия труда и оружие в основном:

- А) из камня
- Б) из дерева
- Г) из металла
- Д) из кости

5. В какую эпоху на территории Якутии существовала ымыяхтахская культура?

- А) мезолит
- Б) палеолит
- В) ранний неолит
- Г) поздний неолит

6. К тюркским народам относятся:

- А) буряты
- Б) китайцы
- В) эвенки
- Г) уйгуры

7. Государство тюрков называлось

- А) каганат
- Б) ханство
- В) ил
- Г) империя

8. Письменность курыкан была:

- А) рунической
- Б) клинописной
- В) иероглифической
- Г) алфавитной

9. Какое событие произошло в 647 году?

- А) образование Тюркского каганата
- Б) посольство курыкан в Китае
- В) переселение курыкан на север

- Г) похороны Бумын-кагана
10. Город Якутск основал:
- А) И. Галкин
 - Б) П. Бекетов
 - В) П. Галкин
 - Г) А. Добрыньский
11. Ясак - это
- А) денежная единица
 - Б) родовой старейшина
 - В) дань пушниной
 - Г) служилый человек
12. Восстание якутов в 1642 году произошло из-за:
- А) переселение Ленского острога
 - Б) переписи мужского населения
 - В) насильного крещения местных жителей
 - Г) жестокого обращения с инородцами
13. Экспедиция Семена Дежнева состоялась в:
- А) 1641- 1659
 - Б) 1652- 1655
 - В) 1700- 1721
 - Г) 1643- 1649
14. На Камчатку совершил поход землепроходец:
- А) В. Атласов
 - Б) М. Стадухин
 - В) Е. Хабаров
 - Г) М. Ребров
15. Что такое острог?
- А) вид налога
 - Б) служилый человек
 - Г) деревянное укрепление на пограничных рубежах
 - Д) холодное оружие
- Тест №2 Якутия в составе Российского государства
1. Первую поездку якутских тойонов к царю возглавил:
- А) С. Сыранов
 - Б) М. Бозеков
 - В) Ч. Бодаев
 - Г) А. Аржаков
2. «План о якутах» А. Аржакова предусматривал:
- А) назначение исправников из якутов
 - Б) предоставление дворянских прав тойонам
 - В) Высвобождение от уплаты ясака
 - Г) создание якутского представительства в Москве
3. Руководителями Первой Камчатской экспедиции были:
- А) С. Дежнев, М. Стадухин
 - Б) В. и М. Прончищевы
 - В) Ф. Врангель и Ф. Матюшкин
 - Г) В. Беринг, А. Чириков
4. В каких местах Якутии наиболее развилось хлебопашество?
- А) в Амге
 - Б) в Вилюйске
 - В) в Олекминске
 - Г) в Чурапче

5. Кырыымпа – это... музыкальный инструмент:
А) духовой
Б) Щипковый
В) ударный
Г) смычковый
6. Во главе Якутской области стоял:
А) исправник
Б) губернатор
В) премьер-министр
Г) обер-прокурор
7. Степная дума открылась в:
А) 1827
Б) 1822
В) 1830
Г) 1838
8. Кто написал балладу «Саатырь»?
А) Н. Чижов
Б) М. Муравьев-Апостол
В) Н. Чернышевский
Г) А. Бестужев-Марлинский
9. Граф М. Сперанский был сторонником
А) революционных преобразований
Б) консервативных течений
В) либеральных реформ
Г) революционной политики
10. В каком улусе родился В. Манчары?
А) Мархинском
Б) Ботурусском
В) Кангаласском
Г) Намском
11. Автор этнографического труда «Краткое описание Верхоянского округа»:
А) Н. Чернышевский
Б) Н. Странден
В) И. Худяков
Г) В. Ионов
12. «Монастырская трагедия» произошла в:
А) 1881
Б) 1889
В) 1885
Г) 1904
12. Ученый-естествоиспытатель, возглавивший в 1854 г. экспедицию по реке Вилюй:
А) А. Миддендорф
Б) Н. Виташевский
В) Я. Линденау
Г) Р. Маак
13. Во второй половине XIX в. в Якутии большинство политссылных составляли:
А) народники
Б) анархисты
В) польские повстанцы
Г) декабристы
14. Прогрессивное влияние на местное население оказали:
А) политссылные

- Б) духоборы
 - В) казаки
 - Г) староверы
15. К 1897 г. из общего количества населения якуты составляли:
- А) 54%
 - Б) 38%
 - В) 82%
 - Г) 60%
16. В начале XX в. в Якутии был наиболее развит:
- А) промышленный капитализм
 - Б) сельское хозяйство
 - В) торговый капитал
 - Г) банковский капитал
17. Во время Ленского расстрела было убито:
- А) 35 человек
 - Б) 520 человек
 - В) 130 человек
 - Г) 250 человек
18. При чьем губернаторстве в 1912 г.- происходил Иногородческий съезд?
- А) И. Крафт
 - Б) А. Игнатьева
 - В) Н. Мягкова
 - Г) Барон Тизенгаузен
19. Кто был председателем ЯКОБ?
- А) М. Аммосов
 - Б) Г. Петровский
 - В) Ем. Ярославский
 - Г) И. Барахов
20. Когда был Ленский расстрел?
- А) 1912 4 декабря
 - Б) 1912 10 марта
 - В) 1912 4 апреля
 - Г) 1912 22 апреля

Задания на хронологическую последовательность:

1. Определите последовательность событий:
- А) разгром орхонских тюрков китайцами
 - Б) переселение части курыкан на среднюю Лену
 - В) образование государства куракан
 - Г) формирование Тюркского каганата
 - Д) формирование народа саха
2. Определите последовательность событий:
- 1. Нападение В. Манчары на богачей
 - 2. Отмена соболино-лисьей системы землепользования
 - 3. Депутация С. Сыранова в Москву
 - 4. Открытие Степной Думы
 - 5. Участие Якутского полка в Крымской войне
 - 6. Ссылка декабристов в Якутию

Тест по проверке промежуточных данных предполагает один правильный ответ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. [Гоголев А.И.](https://e.nlrs.ru/open/13515) История Якутии: учебное пособие. – Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013. - 332 с.<https://e.nlrs.ru/open/13515>
2. [Гоголев А.И.](https://e.nlrs.ru/open/7591) Этническая история народов Якутии. – Якутск: ЯГУ, 2004. - 124 с.<https://e.nlrs.ru/open/7591>
3. История Якутии (1917-2000): учебное пособие. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2001. -232 с.<https://e.nlrs.ru/open/13498>

Дополнительная литература:

1. [Гоголев А.И.](https://e.nlrs.ru/open/14137) Происхождение народа саха и его традиционной культуры. - Якутск: Издат. дом СВФУ, 2018. - 304 с.<https://e.nlrs.ru/open/14137>
2. История Якутии в отчетах якутских губернаторов. – Якутск: Бичик, 2007. – 164 с. <https://e.nlrs.ru/open/13197>
3. Ксенофонтов Г.В. Ураангхай–сахалар. - Якутск: Национальное издательство Республики Саха (Якутия), 1992. - 426 с.<https://e.nlrs.ru/open/11705>

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебный корпус	1
Ноутбук	1
Проектор	1
Экран	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

История Якутии как часть российской и всемирной истории молода как наука, но она имеет глубокие корни, к сожалению, отсутствие обобщающих работ не может удовлетворить запросы учащейся и студенческой аудитории в полной мере. Изучение истории требует творческого подхода, увлеченности, желания рассмотреть событие, явление, историческую персону с самых разных исторических ракурсов и точек зрения, поэтому данный курс строится на комплексном формационно-цивилизационном подходе. Одного учебника «История Якутии» А.И. Гоголева для освоения дисциплины недостаточно, требуется прочитать, изучить целый спектр различных источников: учебной литературы, справочников, энциклопедий, карт, атласов, видео, фото и других материалов. Только при таком, комплексном, эвристическом отношении к процессу познания, студент приобретает важнейшие для будущего специалиста навыки – умение работать с разноплановым материалом, обрабатывать его, структурировать в определенную форму. Кроме того, расширить исторические знания позволяют посещения музеев, встречи с деятелями культуры, очевидцами и участниками событий, учеными-исследователями.

Важно выработать и собственную стратегию познания. Для этого необходимо выполнять следующие рекомендации:

1. При подготовке к занятиям руководствуйтесь программой и методическими материалами по подготовке к семинарам и практическим занятиям.

2. Изучение /повторение/ материала должно проводиться в строгой хронологической последовательности, без пропуска тем.

3. Работа над усвоением раздела, темы начинается с первичного ознакомления с материалом, выделением главного, причинно-следственных связей, закономерностей. При этом необходимо отмечать логику, хронологическую последовательность событий, их противоречия, выводы. *Например, изучение подтемы якутского и тунгусского повстанчества требует ответов на ряд вопросов: каковы были социально-экономические условия, какие слои населения принимали участие в этом движении, какие ошибки допустила власть и т.д.*

4. Отдельные темы могут потребовать вторичного прочтения, осмысления изложенных фактов. Прочитанное надо увидеть целиком. Для этого рекомендуется изучать каждую последующую тему с повторения предыдущей. *Например, чем объяснить, что на рубеже 19-20 в.в. сложилось критическое положение, связанное с замедлением роста популяции коренных народов Севера. Чтобы выявить причины, необходимо рассмотреть демографическую ситуацию в предыдущее время, заселение и переселение народов, их традиционные занятия и т.д.*

5. При самостоятельной работе с текстом следует составлять план-конспект. Простое чтение источников малоэффективно, так как в этом случае работает только зрительная память. При конспектировании включается моторная, а если проговаривать вслух – еще и слуховая память. Кроме того, основные мысли, изложенные на бумаге, способствуют более качественному усвоению материала.

6. Без дат нет истории. Лучше запоминаются те даты, которые вы соотнесли с веком, четко определили, в какой период столетия произошло событие:

В конце многих учебников и учебных пособий есть хронологическая таблица по истории. Работа с ними поможет выработать хронологическую память, необходимую для исторического мышления.

7. Изучение истории – это работа по усвоению и пониманию определений, терминов, которыми оперирует эта наука. *Например, археологическая культура, улус, ясак, земство, модернизация и другие термины требуют понимания сути происходящих явлений.*

В этой работе помогут разные источники – учебная литература, словари, энциклопедические справочники, справочные сайты Интернета и др. источники. В результате понимания термина, мыслительная деятельность и речь студента становится более грамотной, научной.

8. «Историю делают люди». «Оживить» исторические события помогут персоналии. Через биографические факты, мемуары, воспоминания современников, легче постигается суть исторических событий. Изучения такого исторического пласта возможно путем прочтения научно-популярной, художественной литературы. Полезны художественные фильмы, мультимедийные и другие проекты.

9. Обратите внимание на межпредметные связи: знания по географии, литературе, обществознанию, искусству и другим предметам. В изучении истории полезны исторические атласы, географические карты. Картографический материал помогает наглядно представить такие вопросы, как образование государства, рост его территории, направление торговых путей, изменения в экономике, военные действия и т.д. Читайте исторические статьи, смотрите исторические передачи, привлекайте краеведческий материал! Все это повысит вашу эрудицию, позволит более глубоко осмыслить и усвоить историю.

Непременным условием обучения в вузе является самостоятельная подготовка устного выступления по заданным темам студентов на семинарских занятиях, научно-практических студенческих конференциях. Особенность устного выступления состоит в том, что студенту приходится не только проработать разные источники, отобрать материал, уложить его в определенную форму, но и уметь «преподнести» материал в ходе устного выступления, ответить на вопросы аудитории. При методичной подготовке студента к семинарским занятиям, у него вырабатываются важные навыки деловой культуры, необходимые для профессиональной деятельности, будущего карьерного роста: умение держаться на аудитории, оппонировать, аргументировать.

- Перед тем, как выступать на семинаре /конференции/ полезно дома вслух произнести текст. Хорошо, когда ваши близкие /родители, родственники/ прослушают его. По их реакции можно определить, насколько увлекательна и интересна ваша речь. Отрабатывая устный текст, следите за своей дикцией, интонацией, правильным произношением слов. При необходимости делайте пометки в тексте.

- На слух сложно воспринимаются цифры, поэтому не стоит ими «нагромождать» свое выступление. Даты лучше записать на доске, а если требуется привести сравнение, лучше показать его «образно»: в виде схем, таблиц, карт, диаграмм. Подготовка студентом сравнительного анализа события или явления повышает научность выступления. Чтобы представить событие в динамике времени, полезно составить хронологию, выделить периоды.

- Грамотно ответить на вопросы аудитории поможет список терминов, персоналий, литературы и источников по теме. Для этого стоит выписать эти данные отдельно /на карточки/, чтобы в нужный момент вы могли к ним обратиться.

Таким образом, при творческом отношении к процессу познания, изучение истории позволит вам открыть прекрасный мир «давно ушедших лет», который научит вас анализировать события и явления, даст прогнозы на будущее развитие.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Практика показывает, что многие студенты не умеют правильно организовывать самостоятельную работу, не используют все ее возможности, а иногда и слабо представляют, что от них требуется. Одна из особенностей высшего учебного заведения в отличие от общеобразовательной школы состоит в том, что усвоение знаний в вузе зависит во многом от умения самостоятельно мыслить, обсуждать те или иные положения науки, высказывать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Самостоятельная работа даст не только знания, но и обучает методике их получения.

Самостоятельная работа студентов - понятие широкое. В научной литературе одни считают ее частью учебного процесса, особым видом, наряду с лекциями и семинарскими занятиями. Другие самостоятельную работу признают не только частью учебного процесса, но и неразрывным элементом обучения и воспитания. Самостоятельность они понимают, как синоним творческой, умственной деятельности. Третьи рассматривают самостоятельную работу в двух аспектах: в узком и широком смысле.

В узком смысле понятие «самостоятельная работа» рассматривается как индивидуальная работа вне аудитории при выполнении конкретного задания в целях овладения определенными знаниями, умениями и навыками. Это чтение и конспектирование первоисточников, учебников, дополнительной литературы, своих конспектов лекций и литературы при подготовке к семинарам, беседам, зачетам и экзаменам.

В широком смысле под «самостоятельной работой» подразумевается творческая деятельность студентов по усвоению знаний во всех видах и формах учебного процесса как внутриаудиторного, так и внеаудиторного. Сюда входит также осмысление вопросов учебной программы на занятиях, умение разбираться в проблемных и концептуальных вопросах, формирование и закрепление убеждений в собственном историческом сознании.

Самостоятельная работа выступает в двуедином качестве:

- 1) представляет учебное задание, т.е. объект деятельности студента;
- 2) форму проявления определенного способа деятельности по выполнению соответствующего учебного задания. В системе учебного процесса в высшей школе она рассматривается и как средство обучения, и как форма учебно-научного познания.

На данном этапе развития высшей школы существенно повышается роль самостоятельной работы студентов. Причинами этого является:

- 1) рост научной информированности;
- 2) любая аудиторная работа включает в себя элементы самостоятельности, поскольку усваивает материал сам человек;
- 3) разнообразная самостоятельная работа обеспечивает более высокий уровень усвоения материала;
- 4) только в процессе самостоятельной работы формируются убеждения;

5)она имеет больше воспитательное значение, ибо учит самостоятельности, целеустремленности, настойчивости.

Важными видами самостоятельной работы являются следующими:

1)подготовка, слушание, записывание и использование учебных лекций;
2)чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы и первоисточников (сборников документов, законов и т.д.);

3)изучение учебной и вспомогательной (научной) литературы, чтение газет, журналов;

4)подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных контрольных, лабораторных работ, подготовка докладов и рефератов, участие в студенческих научных конференциях;

5)подготовка к зачетам и экзаменам;

Важнейшее значение в организации самостоятельной работы имеет руководство преподавателя. Поэтому необходимо преподавателю максимально использовать обобщения и выводы к вопросам семинарского занятия, вводные, установочные и предсессионные консультации, индивидуальные советы и другие формы обучения.

ФИЛОСОФИЯ

Разработчик: Унарова Л.Д., доктор философских наук, доцент

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве цели учебного курса «Философия» рассматривается формирование у студентов понимания фундаментальных проблем бытия человека.

Задачи дисциплины:

- развитие интереса у студентов к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий, фактов действительности и социальному поведению;
- усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм;
- закрепление у студентов навыков применения философских, научных и общенаучных методов в профессиональной деятельности и социальной практике;
- создание у студентов целостного представления о мире и месте человека в нем и развитие навыков самостоятельного анализа историко-философского материала;
- формирование представления об основных разделах современного философского знания, философских проблемах, связи философии с другими научными дисциплинами;
- способствование формированию мировоззренческой позиции;
- выработка навыков самостоятельного критического мышления, умения анализировать, оценивать процессы и явления, используя по отношению к ним философский подход;
- формирование у студентов философской культуры миропонимания и самопознания;
- воспитание уважения к духовным и мировоззренческим поискам многих поколений философов, создавших общемировой фонд интеллектуальной мысли.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,	Знать: -основные философские понятия и категории; -закономерности развития природы, общества и мышления;

<p>применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>-основные этапы мировой философской мысли; -место и роль философии в культуре и системе социально-гуманитарного знания; -содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; -использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; -применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы развития в профессиональной деятельности; -ориентироваться в мировом общественно-историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в мире; -использовать знания по философии для формирования гражданской позиции; - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурно-образовательного уровня, профессиональной компетенции. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -владеть методологией, категориальным и понятийным аппаратом философии; -методами логического анализа, аргументации, навыками публичной речи; -навыками философского мышления для выработки системного и целостного взгляда на проблемы общества и человека; -навыками к самоорганизации и самообразованию; -методами аргументации, ведения дискуссии; -способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей их достижения
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; - проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - соотносить современное состояние культуры с ее историей; - излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; - проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;

	<ul style="list-style-type: none"> - сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; - адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; - находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; - речевым этикетом межкультурной коммуникации; - навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 216 часов, из них 140 часов отводится на аудиторные занятия (100 часов лекционные, 40 часов практические занятия) и 76 часов на самостоятельную работу студентов. По итогам студенты сдают контрольный урок (5 семестр), зачет (6,7 семестры) и экзамен (8 семестр).

Разделы(модули) дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
		ауд.	СРС	
Введение. Предмет философии, ее роль в обществе	5	2 л.	3	Конспекты, дискуссия
История философии	5	22 л., 6 пр. 8 л 2 пр	15	Конспекты, дискуссии, философские диктанты, реферирование, обсуждение
Философская антропология и аксиология	4	8 л. 4 пр	20	Конспекты, обсуждения, эссе, рецензирование, дебаты, мини-исследования (опросы, наблюдения)
Социальная философия	4	6 л. 4 пр.		Конспекты, обсуждения, дискуссии, дебаты,
Онтология и гносеология	4	4 л. 4 пр.		Конспекты, реферирование, мини-

				презентации
Итого часов:		70	38	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные занятия – 50 часов

№	Модули	Темы, их содержание
1.	Введение. Предмет философии, ее роль в обществе (2 часа)	3 семестр: Тема 1. Философия как форма общественного сознания, специфический вид мировоззрения, элемент духовной культуры. Понятие мировоззрения. Мироощущение, миропонимание и мировосприятие. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия, их особенности. Структура философии. Предмет философии, его история. Плюрализм философских учений и их взаимодействие. Основные проблемы философии.
2.	История философии. (22 часа)	Тема 2. Специфика философии Древней Индии и Китая. Своеобразие философии в Древней Индии. Основные идеи философии индуизма. Буддизм и джайнизм: общее и особенное. Отличительные черты философии Древнего Китая. Конфуцианство и его нравственно-философское учение. Философия даосизма. Тема 3. Античная философия. Предпосылки и особенности древнегреческой цивилизации. Периодизация античной философии. Досократические школы. Проблема первоначала в Милетской школе. Гераклит – учение о противоположностях и становлении. Элеаты – Ксенофан, Парменид, Зенон. Пифагорейская школа. Атомизм Левкиппа и Демокрита. Тема 4. Учение Сократа. Философия Платона и Сократ и его поворот к человеку. Проблема «эйдосов-идей» в философии Платона. Учение Платона о государстве. Аристотель как вершина античной философии. Учение об обществе и этические представления Аристотеля. Тема 5. Особенности культуры эллинистического периода. Эпикурейство и этическое учение стоиков. Школа скептиков. Кинизм. Неоплатонизм.
		Тема 6. Своеобразие средневековой философии. Патристика и схоластика – два этапа в развитии средневековой философии. Учение Аврелия Августина. Фома Аквинский как величайший представитель схоластической философии. Тема 7. Особенности мусульманской цивилизации. Центры арабской философии – Багдад и Кордова. Универсализм выдающихся арабских философов. Тема 8. Особенности философии в эпоху Возрождения и Нового времени. Натурфилософские основания. Гуманизм и проблема индивидуальности. Антропоцентризм и проблема личности. Пантеизм. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Проблема государства и гносеология Т. Гоббса. Б. Спиноза и его теория аффектов. Монадология Г.Ф. Лейбница. Сенсуализм и эмпиризм Дж. Локка. Субъективный идеализм Дж. Беркли. Рационализм, сенсуализм и агностицизм Д. Юма.

		<p>Тема 9. Общественно-политическая мысль эпохи французского Просвещения. Социальная проблематика. Пропаганда науки и прогресса. Критика религии. Деизм. Атеизм и материализм. Социалистический утопизм. (Вольтер, Монтескьё, Руссо, Дидро, Мелье, Гельвеций, Мабли, Бабеф, Сен-Симон, Фурье).</p> <p>Тема 10. Немецкая классическая философия. И. Кант. И. Кант как основоположник немецкой классической философии. И.Г. Фихте о принципе и системе философии. Философия Ф. Шеллинга. Метод и система Г. Гегеля. Свобода как исходная и центральная категория социальной философии. Гражданское общество и правовое государство. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как единство души и тела. Этика любви.</p> <p>Тема 11. Философия анархизма. П. Прудон – создатель концепции анархизма. Идеи М. Штирнера о неограниченной свободе личности. М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин – теоретики анархо-социализма и анархо-коммунизма.</p> <p>Тема 12. Историческое время и формирование философских позиций К. Маркса и Ф. Энгельса. Материалистическое понимание истории. Концепция диалектики как метода познания сложной развивающейся системы. Судьба марксизма в России. Марксизм сегодня.</p>
	<p>4 семестр</p> <p>История философии (8 часов)</p>	<p>Тема 13. Специфика русской философии. Влияние православия на русскую философию. Антропоцентризм русской философии. Гуманизм. М.В. Ломоносов – ученый и философ. А.Н. Радищев. П.Я. Чаадаев. Славянофилы и западники. Славянофилы: идеи И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Западники: идеи В.Г. Белинского и А.И. Герцена. Философские идеи Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Философия всеединства В.С. Соловьева.</p> <p>Темы 14. Русская философия XX-XXI в.в. Экзистенциализм Н.А. Бердяева и Л. Шестова. Отечественная философия в 20-80-е гг. XX в. Марксизм как государственная философия и идеология. Новые тенденции в философских исследованиях (1960-1980 гг.). Основные проблемы и дискуссии в современной отечественной философии. Якутские философы.</p> <p>Темы 15-16. Западно - европейская философия XIX-XXI в.в. Иррационализм и философия жизни. Волюнтаризм А. Шопенгауэра. Философия Ф. Ницше. «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека». Идеи С. Кьеркегора. З. Фрейд и его психоаналитическое учение. Предпосылки, и базовые идеи. Структура личности. Роль бессознательного. Защитные механизмы. Экзистенциализм. Бытие человека в мире. Понятие экзистенции. Свобода и экзистенция. Эстетическая, этическая и религиозная экзистенции. М. Хайдеггер. К. Ясперс. Ж.-П. Сартр. А. Камю.</p> <p>Философия постмодернизма. Концепция деконструктивизма Ж. Дерриды, Ж. Лиотар. М. Фуко. Ю. Кристева – представительница «женской» линии в философии.</p>
3.	<p>Философская антропология и аксиология (8 часов)</p>	<p>Тема 17. Философская антропология, ее специфика и основные проблемы. М. Шелер. Соотношения: «человек-мир», «человек-человек». Внутренний мир человека. Образ человека в истории философии. «Ordo amoris» - «порядок любви» Шелера. Взгляды Х.</p>

		<p>Плеснера. П. Тиллих – представитель диалектической теологии. Его учение «Мужество быть».</p> <p>Тема 18. В. Франкли А. Швейцер – гуманисты-антропологи о поисках смысла жизни.</p> <p>Трансперсональная философия. Важнейшие экзистенциалы человека – Духовность, Свобода, Ответственность. Сила человеческого духа. А. Швейцер, его «этика благоговения перед жизнью». Воля к жизни как воля к осуществлению идеалов. Трансперсональная философия о человеке (С. Гроф, К. Уилбер). Базовые перинатальные матрицы. Измененные состояния сознания.</p> <p>Тема 19. Человек: проблемы телесности, судьбы и жизненного пути. Дихотомический и холистический подходы к телу в культуре. Пол как природа и как гендер. Свобода и необходимость в судьбе. Западные взгляды о судьбе. Восточные традиционные учения о судьбе. Выбор себя. Старение населения Земли. Изменение возрастных границ. Проблема одиночества. Уход из жизни, отношение к эвтаназии.</p> <p>Тема 20. Ценности как значимость для человека, социума и культуры. Функции и критерии ценностей. Реализация ценностей. Свобода и ответственность, самореализация и творчество, счастье, семья и карьера как способы подлинного существования человека. Вера, надежда, любовь как ценности и экзистенциальные состояния человека.</p>
4	Социальная философия (6 часов)	<p>Тема 21. Общество: сущность и структура. Экономическая жизнь общества. Производство, распределение, обмен, потребление. Производительные силы и производственные отношения. Значение экономической сферы. Социальная структура общества. Элементы социальной сферы: классы, страты, сословия на макроуровне; социальная роль, социальный статус на микроуровне. Социальные отношения, их классификация и субординация.</p> <p>Тема 22. Политическая организация общества. Государство и общество. Государство как механизм политического управления обществом. Основной вопрос политической жизни. Общество как саморазвивающаяся система. Проблема источников и движущих сил общественного развития. Эволюционная и революционная формы исторического процесса. Формационная и цивилизационная концепции развития.</p> <p>Тема 23. Духовная жизнь общества. Духовность как человеческий феномен. Основные элементы духовной сферы: ценности, потребности, духовная деятельность, духовные отношения. Общественное сознание. Индивидуальное сознание. Непосредственное, обозримое и отдаленное будущее. Периодизация будущего. Научные критерии предвидения. Человечество перед лицом глобальных проблем: новое мышление в ядерный век.</p>
5	Онтология и гносеология (4 часа)	<p>Тема 24. Онтология как учение о бытии. Категория бытия, ее философский смысл и специфика. Бытие и небытие. Проблема субстанции, сущность и существование. Материя. Целостность и многообразие мира. Связи детерминации. Детерминизм и</p>

	<p>индетерминизм. Причина и следствие. Возможность и действительность. Необходимость и случайность. Закон. Диалектика.</p> <p>Тема 25. Проблема сознания и познаваемости в истории философии. Философское понимание сознания, отражательно-информационная и социальная природа сознания. Происхождение сознания. Сознание и самосознание. Структура сознания. Психика, сознание, мышление. Чувственные (ощущение, восприятие, представление) и рациональные (понятие, суждение, умозаключение) компоненты сознания. Сознательное и бессознательное. Память и воля как компоненты сознания. Воображение и интуиция. Язык и мышление. Общественное и индивидуальное сознание. Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. Познание как процесс активного отражения действительности. Субъект и объект познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Проблема взаимоотношения чувственного и рационального, их познавательная роль. Научное познание. Истина как гносеологическая проблема. Объективное и субъективное в истине. Истина, заблуждение, ложь. Истина как процесс. Соотношение абсолютного и относительного в истине. Истина как полезность – прагматическое понимание истины. Критерии истины. Истина и ценность.</p>
--	---

Практические занятия

Модули, название темы	Содержание
История философии. По теме 5. Эллинизм. Упадок древнегреческой цивилизации (2 часа)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание империи Александра Великого. 2. Нашествие варваров. 3. Основные школы эллинизма, проявления их идей в современном обществе.
По теме 8. Выдающиеся философы эпохи Возрождения (2 часа)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные направления философии эпохи Возрождения: гуманистическое, натурфилософское, мистическое, политическое, утопически-социалистическое, реформационное, скептическое, неоплатоническое. 2. Выдающиеся представители этих направлений
По теме 11. Анархические идеи в современном преломлении (2 часа)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анархизм в России: история взглядов. 2. Основные направления анархизма в Западной Европе и Азии. 3. Анархизм как теория и практика. 4. Анархические настроения сегодня: философская оценка
По теме 16. Женщины в философии (2 часа)	Выдающиеся женщины-философы: от Античности к современности (Аспазия, Гипатия Александрийская, Х. Арндт, С. де Бовуар, А. Дюфурмантель, Лу Саломе, Ю. Кристева, Е. Блаватская, К. Хорни и др.)
Философская антропология и аксиология. По теме 18. Сила человеческого духа и воля к жизни (гуманистические идеи В. Франкла и А. Швейцера) (2 часа)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мировоззренческая и смысложизненная рефлексия В. Франкла и А. Швейцера. 2. Ноогенный невроз и философские проблемы. 3. Мир как центр духовных актов. 4. Оптимизм – выражение воли к жизни, к осуществлению идеалов, самосовершенствованию себя.

По теме 19. Проблема телесности (2 часа)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Социокультурный характер тела человека. 2. Проявления телесности в разных культурах и в разные эпохи. 3. Взаимоотношения власти и культурной интерпретации телесности. 4. Конструкт «Здоровый человек – здоровое тело и здоровый дух». 5. Тело как жертва социального символизма.
Социальная философия. По теме 22. Политическая философия (2 часа)	<ol style="list-style-type: none"> 1.История политической философии (Аристотель. Н. Макиавелли). 2. Политическая онтология и аксиология. 3. Политическая идеология. 4. Национальный вопрос.
По теме 23. Судьбы культуры: пути развития (2 часа).	<ol style="list-style-type: none"> 1.Своеобразие основ и путей развития культуры Запада и Востока. 2. Диалог культур как форма их взаимодействия и взаимовлияния. 3. Россия как микрокосмос мировой культуры, соединение Востока и Запада в многообразии культур народов России. 4. Самобытность и своеобразие многонациональной российской культуры. 5. Судьбы российской культуры на начало XXI века. 6. Культура и цивилизация их связи и соотношение.
Онтология и гносеология. По теме 24. Материя как субстанция бытия (2 часа).	<ol style="list-style-type: none"> 1.Философские и естественнонаучные представления о материи и ее свойствах в истории философии. 2. Мир как системное образование, уровни его организации. 3. Движение и его основные формы. 4. Пространство и время.
Гносеология. По теме 25. Философия научного познания (2 часа).	<ol style="list-style-type: none"> 1.Научное познание и его специфические признаки и функции. 2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 3. Основные формы научного познания. 4. Методология научного познания. Методологическое значение синергетики в науке. 5. Методы эмпирического и методы теоретического исследования.

Самостоятельная работа студентов

Разделы (модули) дисциплины. Название темы	Содержание
Предмет философии, ее роль в обществе. Тема 1. Введение. Предмет философии, ее роль в обществе.	1.Возникновение философии. 2.Основные проблемы философии. 3.Функции философии.
История философии. Тема 2.Философия Древнего Востока.	1.Своеобразие философии в Древней Индии. 2.Ортодоксальные школы: миманса, веданса, ньяя, вайшешика, санкхья, йога. 3. Неортодоксальные школы: буддизм, джайнизм. 4. Китайская философия: конфуцианство, даосизм, легизм.

История философии. Темы 4- 5. Античная философия.	1. Проблема первоначала в Милетской школе. 2. Гераклит – учение о противоположностях и становлении. 3. Элеаты – Ксенофан, Парменид, Зенон. 4. Пифагорейская школа. 5. Философия эллинизма.
История философии. Темы 6-8. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.).	1. Номинализм и реализм - основные направления философской мысли средневековья. 2. Бесконечная Вселенная Н. Коперника и Д. Бруно. Гелиоцентризм. 3. Социальные теории эпохи Ренессанса. 4. Учение о субстанции. 5. Монизм, дуализм, плюрализм. 6. Б. Спиноза и его теория аффектов. 7. Монадология Г. Лейбница. 8. Сенсуализм и эмпиризм Дж. Локка. 9. Субъективный идеализм Дж. Беркли. 10. Рационализм, сенсуализм и агностицизм Д. Юма.
История философии. Темы 9-12. Западно-европейская классическая философия.	1. Философия эпохи Просвещения. 2. Агностицизм Канта. 3. Диалектика Гегеля. 4. Теория эвдемонизма Л. Фейербаха. 5. Теории анархизма, причины появления, их живучесть. 6. Философия марксизма вчера, сегодня, завтра.
История философии. Темы 13-14. Русская философия.	1. Славянофилы и западники. 2. В.С. Соловьев – величайший русский философ. 3. Экзистенциализм Н.А. Бердяева. 4. Философичность русской литературы. 5. Якутская философия: базис
История философии. Темы 15-16. Философия Запада: влиятельные концепции	1. Актуальность идей А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора. 2. Американский прагматизм и его влияние на современные идеи. 3. Экзистенциализм вчера и сегодня: М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 4. Неопозитивизм, постпозитивизм и герменевтика. 5. Главные ценности постмодерна. Коннотация «Человек устарел».
Философская антропология и аксиология. Темы 25-27. Философская антропология как наука о сущности человека	1. Сущность человека. 2. Становление человека как культурного существа. 3. Вклад М. Шелера, Г. Плеснера, А. Гелена в создание философской антропологии. 4. Развитие антропологических идей М. Хайдеггером, П. Тиллихом, Ж.-П. Сартром, К. Ясперсом
Философская антропология и аксиология. Темы 17-18. Западная философия XX в. о человеке	1. Психоаналитические, гуманистические и трансперсональные концепции о человеке (З. Фрейд, К. Юнг и др., В. Франкл, А. Швейцер, А. Маслоу, С. Гроф, К. Уилбер)
Философская антропология и аксиология. Темы 19-20. Основные проблемы философской антропологии	1. Проблема телесности. 2. Судьба человека. 3. Старость и одиночество. Проблема межпоколенных отношений. 4. Смысл жизни, его поиски. 5. Вера и доверие. Парадоксы надежды. Любовь, ее компоненты и противоречия.
Социальная философия. Темы 21-23. Общество и ее основные сферы	1. Общество: понятие, сущность, история, структура. 2. Экономическая, социальная, политическая, духовная сферы общества, их функционал и значение. Проблемы этногенеза.
Социальная философия. Тема 23. Будущее человечества.	1. Просмотр кинофильмов «Водный мир», «Небесный капитан и мир будущего», «Прометей» - главные смыслы, место человека в будущем. 2. Футурология, ее основные представления.

<p>Онтология и гносеология. Тема 24. Бытие, ее формы. Материя. Универсальные связи мира. Диалектическое миропонимание</p>	<p>1. Развитие философских представлений о бытии. 2. Бытие – исходная категория философии. 3. Формы бытия. Строение и свойства материи. Движение, пространство и время. 4. Диалектика и метафизика как способы понимания мира. 5. Проблема начала и развития мира. Развитие и прогресс. Саморазвитие. 6. Диалектическая картина мира. 7. Принцип синергетики и информационная природа мира.</p>
<p>Онтология и гносеология. Тема 25. Сознание. Философия познания. Научное познание. Истина.</p>	<p>1. Что есть сознание? Сознание и мозг. Психическое и физиологическое в сознании. Образ и знак. Природа мышления. 2. Отражение как генетическая предпосылка сознания. 3. Общественная природа сознания. Общественное и индивидуальное сознание. 4. Обыденное и теоретическое сознание. 5. Духовные формы жизни общества. Идеология и психология. Проблема познаваемости мира в философии. 6. Основные сферы познания. 7. Структура, формы и функции практики. Особенности научного познания. 8. Этапы развития науки. 9. Особенности современного этапа развития науки. 10. Истина, всё о ней.</p>

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. Примерные вопросы к зачету (3 семестр):

1. Философия, ее специфика и место в духовной жизни общества.
2. Структура философского знания; функции философии.
3. Проблема происхождения философии. Философия, мифология, религия.
4. Основные проблемы философии. Классификация философских направлений.
5. Философия Древней Индии.
6. Философия Древнего Китая.
7. Ранние древнегреческие философские школы (милетская, пифагорейская, элейская). Атомизм Демокрита.
8. Философия Сократа: поворот к человеку.
9. Теория идей и социальная утопия Платона.
10. Учение Аристотеля – высшее достижение древнегреческой философии.
11. Эллинистическо-римская философия.
12. Основные идеи Христианской средневековой философии, ее особенности.
13. Мусульманская цивилизация, универсализм ее мыслителей.
14. Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, Космогонические и натурфилософские учения.
15. Рационалистическая метафизика XVII века (Декарт, Спиноза, Лейбниц).
16. Эволюция английского эмпиризма (Бэкон, Локк, Юм).
17. Философия Просвещения и французского материализма.
18. Критическая философия И. Канта.
19. Диалектика становления абсолютной идеи и мирового духа в философии Г.В.Ф. Гегеля.
20. Антропология и эвдемонизм Л. Фейербаха.
21. Анархизм как философское течение и социальная практика.
22. Марксистская философия. Мировоззренческие и методологические основы.

Примерные вопросы к экзамену (4 семестр):

1. Понятие мировоззрения. Виды мировоззрений. Функции мировоззрений.
2. Роль античной философии в становлении научной рациональности. Основные философские школы Древней Греции.
3. Основные направления философской мысли Древнего Китая (Конфуций, Мэн-цзы, Лао-цзы).
4. Философские представления Индии.
5. Арабо-мусульманская философия.
6. Философская мысль Средневековья, ее отличительные особенности.
7. Гуманизм философии эпохи Возрождения.
8. Научная революция XVI-XVII вв. и ее влияние на философию Нового Времени (Н. Кузанский, Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, И. Ньютон).
9. Французская философия Просвещения XVIII в. Теория естественного права и общественного договора (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье).
10. Философия И. Канта. Этические воззрения И. Канта.
11. Идеализм и диалектика Г. Гегеля. Материализм Л. Фейербаха.
12. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса как этап в развитии философского знания.
13. Проблема «Россия-Запад» в русской философии XIX в. Западники и славянофилы;
14. Русские религиозные философы (В. Соловьев, Н. Бердяев).
15. Проблемы человека и нравственности в русской философии XIX–XX вв. (на примере персоналий по выбору).
16. Основные проблемы философии экзистенциализма.
17. Основные концепции философии постмодернизма.
18. Категории бытия и материи. Их место в философии и мировоззренческий смысл.
19. Способ и формы существования материи. Движение, время, пространство.
20. Субъект и объект познания. Чувственное отражение, его форма и роль в познании.
21. Сфера философской антропологии. Основные представители (персоналии).
22. Проблема пола и телесности в философской антропологии.
23. Проблема старости в историко-философском контексте.
24. Понятие человека, сущность человека. Понятие личности. Становление личности.
25. Смысл человеческого бытия и ценность жизни (В. Франкл).
26. Философские аспекты жизненного пути человека. Проблемы судьбы.
27. Проблема свободы в философии. Критерии свободы общества и личности.
28. Социальная философия: предмет и основные проблемы. Природа и общество.
29. Понятие социальной структуры. Проблема социальной справедливости.
30. Роль экономической жизни в развитии культуры и цивилизации.
31. Духовная жизнь общества. Понятие общественного сознания.
32. Политическая система общества. Основные политические институты.
33. Культура и цивилизация. Особенности развития современной цивилизации. Социально-философские проблемы глобализации.
34. Свобода и ответственность человека и общества. Этика ненасилия. Особенности современного нравственного сознания.
35. Понятие ценности и его роль. Пределы потребления.
36. Социальный прогресс. Проблемы войны и мира. Концепции устойчивого развития.

4.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд тестов):

Раздел 1. Введение. Предмет философии, ее роль в обществе

1. Когда возникла философия? а) VII в. до н.э. б) VII в. до н.э. в) IV в. до н.э.
2. Как соотносятся философия и мировоззрение? а) это одно и то же б) философия включает мировоззрение в) мировоззрение шире философии
3. Каковы главные направления философии? а) догматизм и релятивизм б) сенсуализм и рационализм в) материализм и идеализм

4. В чем суть философии? а) философия – это наука б) философия – это религия в) философия – это духовная quintessence эпохи
5. Каковы основные составные части философского знания? а) наука б) гносеология в) антропология
6. Каковы главные функции философии? а) эстетическая б) мировоззренческая в) методологическая
7. Нужна ли философия современному человеку? а) не нужна б) необходима, подобно религии в) без философии у человека не может быть целостного мировоззрения

Раздел 2. История философии

1. Исходной истиной буддизма является то, что: а) жизнь есть наслаждение б) жизнь есть страдание в) жизнь есть борьба
2. Главными принципами джайнизма являются: а) карма и мокша б) дукха и нирвана в) ахимса и анекантавада
3. Основатель даосизма – это: а) Мэн-цзы б) Лао-цзы в) Кун-фу-цзы
4. Основатель милетской школы – это: а) Фалес б) Анаксагор в) Анаксимен
5. Кто считал, что число есть первопричина всего сущего? а) школа атомистов б) милетская школа в) пифагорейская школа
6. Кому принадлежит фраза: «Человек есть мера всех вещей»: а) Протагору б) Платону в) Пармениду
7. Кто считал, что истинный мир – это мир идей: а) Сократ б) Эпикур в) Платон
8. Кому принадлежит заслуга определения философских категорий бытия и его свойств: а) Аристотелю б) Гераклиту в) Демокриту
9. Философские школы эпохи эллинизма – это: а) стоицизм б) кинизм в) пифагореизм
10. Кто считал, что свобода от влияния внешнего мира заключается в асоциальном образе жизни: а) стоики б) киники в) эпикурейцы
11. Теологическая философия охватывает период: а) 2 – 7 вв. б) 5 – 15 вв. в) 3 – 12 вв.
12. Христианство возникло в: а) Палестине б) Византии в) Иордании
13. Определите главное произведение Августина Блаженного: а) «О граде Божьем» б) «О Троице» в) «Исповедь»
14. Один из наиболее авторитетных мыслителей средневековой философии: а) Ансельм Кентерберийский б) Фома Аквинский в) Климент Александрийский
15. Какие центры арабской философии процветали в 8 – 13 вв.? а) Кордова б) Бухара в) Багдад
16. Какого древнегреческого философа чаще интерпретировали арабские философы? а) Аристотеля б) Платона в) Эмпедокла
17. Время заката арабской философии – это: а) после 13 в. б) после 14 в. в) после 11 в.
18. Черты, которые характеризуют философию Возрождения: а) вера в физический и духовный потенциал человека б) переосмысленность античного наследия в) всё перечисленное
19. Какое направление стремилось пересмотреть взаимоотношения между верующими и Церковью: а) политическое б) реформационное в) гуманистическое
20. Секуляризация – это процесс: а) отделения разных сфер общества от влияния Церкви б) независимости человека от религии в) перераспределения собственности
21. Кто автор «Божественной комедии»: а) Ф. Петрарка б) Данте Алигьери в) Д. Мирандола
22. «Лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф» - чьи это слова? а) Д. Бруно б) И. Кеплера в) Г. Галилея
23. Утопия – это: а) места, которого нигде нет б) выдуманная страна в) идеальное государство
24. Направление в философии, которое считает, что основой бытия и разума является разум: а) рационализм б) эмпиризм в) механицизм

25. Философское кредо Р. Декарта: а) Мыслю, следовательно, не глуп б) Мыслю, следовательно, существую в) Мыслю, следовательно, добиваюсь
26. Афоризм Фрэнсиса Бэкона: а) знание – сила б) знание – богатство в) знание – оружие
27. Государство создано для предотвращения «войны всех против всех» - чья это мысль?
а) Т. Гоббса б) Д. Локка в) Б. Паскаля
28. Французская философия 18 в. может называться: а) эпохой Культуры б) эпохой Образования в) эпохой Просвещения
29. В центре внимания философии этого времени становится: а) наука и прогресс б) социальная проблематика в) атеистические вопросы
30. Кому принадлежит известное высказывание: «Раздавите гадину!» а) Ж.-Ж. Руссо б) Вольтеру в) Э. Кондильяку
31. Кто занялся созданием «Энциклопедии наук, искусств и ремесел»: а) Д. Дидро б) П. Гольбах в) Ж.-Ж. Руссо
32. Укажите фамилии 5 представителей немецкой классической философии:
а) К. Маркс, И. Фихте, Ф. Энгельс,
б) И. Кант, Ф. Ницше
в) А. Шопенгауэр, Л. Фейербах, М. Шелер
г) Л. Витгенштейн, Ф. Шеллинг,
д) Э. Мах, Р. Авенариус, Г. Гегель,
33. Антиномии – это: а) ограничения разума б) неразрешимые противоречия в) противоположные положения
34. Кем был сформулирован категорический императив? а) Г. Гегелем б) И. Кантом в) И. Фихте
35. Диалектика, сформулированная Гегелем, представляет собой: а) закон развития б) объективное триединство в) форма бытия
36. Кто выдвинул идею: Человек человеку – Бог? а) Фейербах б) Фихте в) Кант
37. Основная идея иррационализма заключается в: а) идее хаоса б) идее непознаваемости мира в) идее абсурда
38. Одна из работ Ф. Ницше называется: а) «Мир как воля и представление» б) «Рождение трагедии из духа музыки» в) «Два источника морали и религии»
39. С каким композитором он связывал возрождение подлинно трагической культуры?
а) Р. Вагнером б) Ф. Листом в) Ф. Шубертом
40. Экзистенция означает: а) существование б) трансцендирование в) осознание
41. Какая философия создана совместно двумя мыслителями? а) эволюционизм б) марксизм в) позитивизм
42. Оригинальность и уникальность русской философии связана с: а) римской традицией б) византийской традицией в) мистикой
43. Одним из выдающихся мыслителей 60-80 г.г. 20 в. был: а) Мераб Мамардашвили б) Николай Бухарин в) Иосиф Сталин
44. Первым доктором философских наук из якутов стал: а) А.Е. Мординов б) А.С. Савинов в) В.Д. Михайлов
45. Философское мировоззрение 21 в. – это: а) постмодернизм б) постпозитивизм в) неофрейдизм

Раздел 3. Философская антропология и аксиология

1. По Платону, человек – это: а) момент общемирового порядка б) микрокосм – аналог большого Космоса в) бессмертная душа, обращающаяся в мире идей
2. Для Эпикура важно, что: а) человеческое счастье состоит в достижении апатии б) счастье кроется в безмятежности, независимости от тревог в) счастье - в поисках в себе божественной искры
3. Человек-титан является символом: а) Нового времени б) Возрождения в) Просвещения

4. Какого философа волновала проблема свободы человека, его способность быть нравственным? а) И. Канта б) Б. Паскаля в) Б. Спиноза
5. Л. Фейербах отдавал преимущество проблеме: а) борьбы с иллюзиями б) жизненного опыта в) любви и счастья
6. С. Кьеркегор, стремившийся отстоять индивидуальное, неповторимое существование и маленькие, незримые страдания человека, был предшественником: а) романтизма б) экзистенциализма в) фрейдизма
7. Человека делает человеком, по М. Шелеру: а) свобода б) интеллект в) дух
8. В связи, с чем Ж-П Сартр заявляет, что «посторонних виноватых никогда нет», «человек отвечает за свой выбор» перед самим собой? а) за ценности, на которые ориентируется б) за свободу совести в) за свое поведение
9. Оптимизм, согласно утверждению, А. Швейцера, – это: а) воля к жизни б) воля к власти в) воля к славе
10. Самоактуализация – это реализация творческих способностей. Кто сформулировал данный тезис? а) Х. Плеснер б) А. Маслоу в) Г. Айзенк
11. Основатель трансперсонализма: а) С. Гроф, б) З. Фрейд, в) К. Уилбер
12. Представления о теле и телесности находятся в зависимости от: а) государственного устройства, б) традиционных взглядов, в) ментальности
13. Калокагатия – это: а) гармония души и тела, б) единство красоты тела и красоты души, в) дисгармония души и тела
14. Какие перемены произошли сейчас в семейных отношениях? а) полное равенство, б) полная свобода, в) партнерские отношения

Раздел 4. Социальная философия

1. Большая группа людей, объединенная не на основе общности, а на основе совместных интересов и договоре: а) коллектив, б) общество, в) толпа
2. Кто из античных философов впервые обратился к проблеме государства? а) Аристотель, б) Сократ, в) Платон
3. В какой сфере общества возникают и реализуются познавательные потребности людей? а) политической, б) социальной, в) духовной
4. Способ производства материальных благ - это вопрос: а) экономической сферы, б) политической сферы, в) духовной сферы
5. Определяющим элементом социальной структуры общества являются: а) страты, б) классы, в) сословия
6. Единственным источником власти в России является: а) президент, б) народ, в) Совет Федерации
7. Элементами духовной сферы общества признаны: а) культура, искусство, наука б) религия, мораль, общественное сознание в) все вместе
8. Аккультурация – это процесс: а) потеря людьми своей исконной традиционной культуры, б) полное растворение разных культур в одной, в) взаимовлияние разных культур и освоение другой культуры
9. Уместно ли выражение «техника и этика»? а) нет, техника морально нейтральна, б) да, нельзя, чтобы человек зависел от машины, в) да, создатели техники должны быть морально ответственны
10. Какой сценарий более вероятен? Футурологи определяют будущее человечества как: а) переход от техногенной к антропогенной цивилизации, б) пессимистическое и катастрофическое время, в) время технологической сингулярности.

Раздел 5. Онтология и гносеология

1. В каком из приведенных суждений дается правильное определение понятие «бытие»? а) бытие – это Вселенная б) бытие включает в себя все существующее, т.е. и материю, и сознание в) бытие – это все то, что есть в природе
2. Какие из приведенных определений материи являются философскими? а) материя –

это все то, что обладает массой или энергией б) материя – это все состоящее из атомов в) материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях

3. Правильное философское определение движения: а) движение – это перемещение б) движение – это изменение вообще в) движение – это способность существования материи

4. Укажите правильное понимание: а) пространство – это эфир, заполняющий Вселенную б) пространство – этоместилище материи в) пространство – объективная форма существования материи, выражающая протяженность материальных объектов

5. Какое понимание верно? а) время – это вечность б) время – объективная форма существования материи, выражающая длительность материальных в) ритмика времени зависит от скорости материальных систем

6. Дайте правильное определение развития: а) развитие - это увеличение и уменьшение б) развитие – это процесс в) развитие – это направленные, необратимые качественные изменения системы

7. Назовите правильную форму диалектики: а) стихийная б) идеалистическая в) диалектико-материалистическая

8. Какое из выражений является точным? а) диалектика и системный подход – разные методологии б) системный подход включает диалектику в) диалектика шире понятия «системный подход» и включает последний в себя

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М.: Проспект; МГУ, 2005. – 604 с.
2. Канке В.А. Философия: универсальный курс – М.: Логос, 2013. – 238 с.

Дополнительная литература:

3. Абушенко В.Л. и др. Современная западная философия: учеб.пособие. – Минск: Книжный дом, 2009. – 1023 с. [Электронный ресурс]. (URL:<https://e.nlrs.ru/open/14656>)
4. Алексеев П.В. История философии: учебник. – М.: Проспект, 2005. – 240 с.
5. Асмус В.Ф. Античная философия: учебник. – М.: Высшая школа, 2006. – 401 с. [Электронный ресурс]. (URL:<https://e.nlrs.ru/open/14660>)
6. Скирбекк Г. История философии: учеб.пособие / пер. с англ. В.И. Кузнецова; под ред. С.Б. Крымского. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 799 с.
7. Уткин К.Д. Религиозные и философские воззрения коренных народов Якутии. – Якутск: Бичик, 2010. – 222 с. [Электронный ресурс]. (URL:<https://e.nlrs.ru/open/8642>)
8. Филиппов Л.С. Философия: учеб.пособие. – Якутск: ИД СВФУ, 2014. – 180 с. [Электронный ресурс]. (URL:<https://e.nlrs.ru/open/12731>)

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебная аудитория	1
компьютер	1
принтер	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Методические рекомендации призваны оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «Философия». Основными формами изучения предмета являются: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, подготовка рефератов, консультации и индивидуальная работа преподавателя со студентами. Лекции – форма

обучения, в процессе которой обучаемый воспринимает излагаемую лектором информацию, выступая в качестве пассивного участника учебного процесса. Несмотря на внешнюю пассивность обучающихся, одним из главных моментов этой формы учебного процесса является активная мыслительная деятельность по восприятию излагаемого материала. Студент имеет право задавать преподавателю возникающие у него вопросы, выяснять вызывающие трудности проблемы. Важный элемент работы студента на лекции – ведение конспекта, от качества составления которого, зависит усвоение знаний. Конспект должен иметь ясную структуру, быть достаточно полным, иметь поля и отступы для последующей работы с ним, содержать необходимые сведения о студенте. Семинарские занятия позволяют студенту приобрести умения добывать новые учебные знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями и теоретическими положениями, логично выстраивать устные и письменные тексты. Для подготовки к семинарским занятиям следует использовать рекомендованную литературу и источники, законспектировать ответы на вопросы. Особое место в ходе семинара занимают доклады, позволяющие студентам продемонстрировать знания, творческую самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать и интерпретировать философские знания. В развитие доклада затем пишутся рефераты. Обязательным условием их подготовки является использование дополнительной литературы. Работа студентов на семинарских занятиях предполагает решение учебных и воспитательных целей:

- помочь студентам овладеть философскими знаниями во всем многообразии научных направлений, школ и концепций;

- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.

Реализация этих целей предполагает систематическую работу студентов по освоению базовых категорий и понятий дисциплины. В процессе изучения философии студентам необходимо руководствоваться УМК по философии, который содержит список обязательной и дополнительной литературы, вопросы к экзамену и зачету и другие необходимые методические разработки.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- 1) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации;

- 2) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных сочинений;

- 3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу;

- 4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем современного естествознания.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классиков и современных ученых. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Навыки критического отношения к представленной аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» и «против» какого-либо культурологического тезиса. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной музыковедческой литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с использованием письменных самостоятельных (контрольных) работ. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов используется метод «малых групп»: студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное занятие проводится в форме «диспута» или «конференции».

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции,

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающаяся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL).

При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом следует сначала несколько раз прочитать его, проанализировать, найти своеобразие, определить параметры необходимых исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить авторский стиль, проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить собственную индивидуальность.

При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.

При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями.

Основными рекомендуемыми этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- подбор необходимой литературы;
- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу;
- составление по необходимости схем, таблиц на основе текста лекций, учебно-методической литературы, монографии и т.д.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование книг, статей;

- выполнение заданий исследовательского характера;
- углублённый анализ научно-методической литературы;
- работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта - лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой;
- участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре.

Материалы по реализации контроля

Для освоения дисциплины «Философия» необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа;
- учебники по методике;
- хрестоматии;
- специальная учебно-методическая литература;
- периодические издания, в том числе журнальные статьи;
- конспект лекций;
- использование информационных технологий, интернет-ресурсов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная задача преподавателя – оптимальным образом организовать процесс ее преподавания.

Основная цель лекционных и семинарских занятий – обеспечить коллективную работу потока, курса, группы, позволяющую проявиться индивидуальным особенностям каждого студента. Усвоение студентами дисциплины «Философия» достигает эффективности при использовании активных форм и методов проведения аудиторных занятий. Ведущее место здесь занимает проблемный метод обучения, Проблемные вопросы и задачи, поставленные на лекции, порождают проблемную ситуацию. Учет теоретической и практической подготовки студентов позволяет найти нужное разрешение. Использование на лекциях проблемных вопросов и задач реализует две важные задачи – приобретение новых знаний и усвоение способов мыслительной деятельности. Важное место в преподавании философии занимает использование современных педагогических технологий, основанных на использовании передовых инновационных технологий в преподавании дисциплины. Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании понимаются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Важное место на семинарских занятиях принадлежат дискуссиям, ролевым играм, тренингам и т.д. Такие методы важны для формирования столь необходимой будущим специалистам культуры коммуникативного взаимодействия, выработки умений и навыков, связанных с решением проблем нашего повседневного бытия с позиций тех или иных философских позиций.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения;

Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании средств и методов обучения:

- использование различных методов анализ научных текстов;
- использование наиболее активных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента, таких как коллективные обсуждения, групповые дискуссии, деловые игры, открытые уроки, ролевые игры и другие;
- развитие способностей творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов

- обучения;
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий.

ЭСТЕТИКА

Разработчик: Унарова Л.Д., доктор философских наук, доцент

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В программу включен достаточный объем учебного материала, направленный на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОП ВО по 53.03.06. «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство»

Цель дисциплины заключается в развитии у студентов ценностного мироощущения, основанного на категории прекрасного, наиболее полно выраженного в искусстве.

Задачами дисциплины являются:

Сформулировать:

- представление об истории формирования эстетических взглядов;
- понимание того, что проблематика эстетики остается незавершенной;

Владеть:

- знанием основного содержания категорий эстетического
- пониманием взаимосвязи всех видов искусства и литературы в историческом контексте с духовно-эстетическими и философскими идеями

Иметь навык:

- определения принципов, стилей, направлений и традиций искусства
- разработки и защиты творческого проекта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения бакалавр должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Индикатор достижения компетенции
<p>УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -основные философские понятия и категории; -закономерности развития природы, общества и мышления; -основные этапы мировой философской мысли; -место и роль философии в культуре и системе социально-гуманитарного знания; -содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; -использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; -применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы развития в профессиональной деятельности; -ориентироваться в мировом общественно-историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в мире; -использовать знания по философии для формирования гражданской позиции; - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурно-

	образовательного уровня, профессиональной компетенции.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -владеть методологией, категориальным и понятийным аппаратом философии; -методами логического анализа, аргументации, навыками публичной речи; -навыками философского мышления для выработки системного и целостного взгляда на проблемы общества и человека; -навыками к самоорганизации и самообразованию; -методами аргументации, ведения дискуссии; -способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей их достижения
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности комплексного развития всех видов искусства и литературы в историческом контексте; процессы взаимовлияния, взаимодействия социально-экономических, политических, научных достижений и изменений, а также религиозных, философских, эстетических идей и различных видов искусства как составных культурного бытия, межкультурного разнообразия общества; -основные этапы зарождения, становления и развития эстетических взглядов; общее, особенное и различное в эстетических идеях на разных исторических этапах; -место и роль искусства в системе культуры, его принципы; смысловое многообразие и полифункциональное содержание искусства; этапы развития искусства.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -различать и оценивать процессы развития искусства, их связь с другими сферами культурного бытия в конкретный исторический период; понимать динамику становления эстетических взглядов; демонстрировать навыки работы с бумажными и интернет-источниками.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категориальным и понятийным аппаратом данного курса; умением вести дискуссию, опираясь на изученные источники; навыками проектирования, создания презентации и защиты творческих проектов.
ОПК-1	Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Эстетика и теория искусства» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них 70 часов отводится на аудиторную работу в форме 45 часов лекционных и 25 часов практических занятий и 110 часов на самостоятельную работу студентов. По итогам 7 семестра студентам предстоит сдача зачета, 8 семестра – экзамена.

№	Раздел и содержание дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
			ауд. (ПЗ)	СРС	
Модуль 1. История формирования эстетических взглядов					
1	<p><u>Введение в дисциплину «Эстетика и теория искусства»</u> Тема 1. Эстетика как наука, ее становление 1. Определение, предмет и задачи эстетики. 2. Взаимодействие эстетики с другими науками об искусстве и художественном творчестве. 3. Взаимодействие эстетики с практикой.</p>	5	4 (лекция)	2	Конспект, обсуждение
	<p><u>История становления и развития эстетики</u> Тема 2. Зарождение эстетики и ее развитие в эпоху Античности, Средневековья и Возрождения 1. Основные черты осмысления искусства в эпоху античности. 2. Специфика развития эстетики Средневековья. 3. Основные особенности эстетических идей в эпоху Ренессанса. Тема 3. Эстетика Нового времени, Просвещения, 19-20 в.в. 1. Социально-экономические, политические и научные предпосылки смены эпох 2. Эстетическая мысль в эпоху Просвещения 3. Основные черты и смыслы искусства в барокко и классицизме 3. Эстетическая проблематика в рамках классицизма 4. Эстетические основания, смыслы и принципы стилей бидемейер, сентиментализм, романтизм, ампир 5. Эстетика натурализма и реализма 6. Реализм в России, западной Европе и Америке Тема 4. Современная эстетика 1. Основные направления развития современной западной эстетики. 2. Осмысление искусства авангарда. Философия искусства модернизма.</p>	5	6 (лекция)	2	Конспект, обсуждение, сообщения, дискуссии, беседы, презентации
		5	9 (лекция)	4	Конспект, обсуждение, сообщения, дискуссии, беседы
		6	4 (лекция)	4	Конспект, обсуждение, сообщения, дискуссии, беседы

	3.Эстетика постмодернизма				
Модуль 2. Основные категории эстетики					
2	<p>Тема 5. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание.</p> <p>1. Эстетическое восприятие. Эстетическое созерцание и переживание</p> <p>2. Катарсис как высший результат эстетического воздействия. Эстетическая ценность</p> <p>3. Специфические черты эстетического сознания. Структура эстетического сознания.</p> <p>4. Эстетический опыт. Эстетическая культура и эстетическое воспитание</p> <p>Тема 6. Основные категории эстетики, их эволюция</p> <p>1.Многообразие эстетических свойств. Идея красоты</p> <p>2. Категория вкуса как способность к эстетическому восприятию</p> <p>2. Прекрасное и безобразное</p> <p>3. Возвышенное и низменное</p> <p>4. Трагическое и комическое</p> <p>5. Героическое, ужасное, фантастическое и др. эстетические категории</p>	6	4 (лекция)	4	Конспект, обсуждение
		6	2 (лекция)	4	Сообщения
Модуль 3. Искусство как феномен культуры					
3	<p>Тема 7. Искусство как феномен культуры и как отражение действительности</p> <p>1. Место искусства в системе культуры.</p> <p>2. Массовая и элитарная культура. Народное в искусстве</p> <p>Тема 8. Основные принципы искусства</p> <p>1.Мимесис</p> <p>2.Художественный образ</p> <p>3.Художественный символ</p> <p>4.Канон</p> <p>5.Стиль</p> <p>6.Форма-содержание</p> <p>Тема 9. Природа искусства</p> <p>1. Искусство как форма общественного сознания. Искусство как художественное освоение мира.</p> <p>2.Полифункциональность искусства. Личное, национальное, межнациональное и общечеловеческое в искусстве.</p>	6	2 (лекция)	4	Конспект, экскурсии в НХМ, просмотр и обсуждение к/фильма, спектаклей
			4 (лекция)	2	Сахадрам театра, РГДТ, их рецензирование, разработка туристического маршрута по объектам архитектуры, по объектам малой уличной архитектуры, конкурс фотографий ювелирных изделий
			4 (лекция)	4	

<p>Тема 10. Многообразие видов искусства 1. Виды искусства и причины их многообразия. 2. Прикладное искусство; архитектура; живопись и графика; скульптура; литература; театр; музыка; хореография; кино; фотография; телевидение и др. виды искусства.</p> <p>Тема 11. Этапы развития искусства 1. От первобытного искусства через античное к искусству в христианском мире 2. Смысл искусства в классической эстетике 3. Искусство в эпоху техногенной цивилизации</p>	2 (лекция)	4	якутских мастеров Конспект, обсуждение, сообщения, дискуссии, беседы
	4 (лекция)	4	Конспект, обсуждение, сообщения, дискуссии, беседы

Практические занятия – 25 часов

Модули, название темы	Содержание
История становления и развития эстетики. По теме 2. Зарождение эстетики и ее развитие в эпоху Античности, Средневековья и Возрождения (4 часа)	1. Периоды античной эстетики. 2. Идея красоты по Сократу, Платону и Аристотелю. 3. Особенности стилей средневекового искусства. 4. Красота, ее понимание в Средневековье. 5. Телесность и красота в эпоху Возрождения. 6. Образ Моны Лизы.
По теме 3. Эстетика 17-20 в.в. (7 часов)	1. Рационалистическое понимание мира и человека, его влияние на эстетику. 2. Н. Буало – теоретик Нового времени. 4. Красота по Д. Юму. 5. Немецкий эстетизм. 6. Назначение искусства в понимании деятелей французского Просвещения. 7. Классицизм как составляющая художественной жизни Европы. 8. Установки классицизма. 9. Барокко как наднациональный стиль. 10. Особенности стилей 19 в. 11. Социальный критицизм натурализма. 12. Американская школа реализма.
Основные категории эстетики, их эволюция. По теме 6. (4 часа)	1. Прекрасное и безобразное. 2. Возвышенное и низменное. 3. Трагическое и комическое.
По теме 10. Многообразие видов искусства (6 часов)	1. Прикладное искусство. 2. Архитектура. 3. Живопись и графика. 4. Скульптура. 5. Театр, музыка, хореография. 6. Кино, ТВ, фотография.
По теме 11. Этапы развития искусства	1. Искусство в эпоху техногенной цивилизации. 2. Влияние техники на культуру. 3. Язык как текст. 4. Симулякры

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Студент вправе выбрать вариант сдачи зачета (5 семестр)

1 вариант зачета: примерные вопросы

1. Определение, предмет и задачи эстетики

2. Содержание основных способов бытия эстетики (имплицитный, эксплицитный)
3. Место эстетики в системе общественного сознания, ее связь с другими науками
4. Связь эстетики с художественным творчеством
5. Основные этапы развития эстетики: краткая характеристика
6. Роль и значение классической эстетики Древней Греции
7. Античный глоссарий эстетики
8. Эстетика средневековья, связь с христианской доктриной
9. Эстетические идеи Возрождения: общая характеристика
10. Положение и статус художника в эпоху Ренессанса. Зарождение классицизма.
11. Влияние социально-экономических и политических процессов на эстетические воззрения
12. Эстетика барокко, его отличия. Рококо.
13. Эстетика Нового времени: рационализм и критицизм
14. Оформление эстетической мысли в научную эстетику
15. Роль науки и технического прогресса в развитии эстетики
16. Эпоха Просвещения, его эстетические принципы.
17. Эстетика классицизма, его особенности и стилистика.
18. Основные смыслы барокко и классицизма, их влияние на формирование эстетики
19. Стиль бидермейер как отражение эстетики средних слоев
20. Сентиментализм – выражение эстетического интереса к чувственно-эмоциональной природе
21. Эстетический интерес к таинственному, духовно-мистическому, героическому в романтизме
22. Ампи́р – завершающий этап эволюции классицизма
23. Эстетика натурализма
24. Эстетические принципы реализма
25. Русская, западноевропейская, американская эстетика реализма: характерные особенности.

2 вариант зачета: презентация (5 семестр)

Примерная тематика презентаций

1. Эстетические феномены первобытного строя
2. Утилитарность и красота в эстетике Древней Греции
3. Калокагатия как понимание совершенства
4. Средневековая эстетика: персоналии
5. Понимание красоты в эпоху Средневековья
6. Искусство Средневековья как «книга для неграмотных»
7. Индивидуальность – основная идея Возрождения
8. Эстетические каноны Возрождения
9. Представление о гармонии в эпоху Возрождения
10. М. Фичино, его взгляды и идеи
11. Статус художника-творца
12. «Человек эстетический» - воплощение идеальной модели человека
13. Эстетика барокко
14. Эстетические идеи Нового времени
15. Влияние науки и техники на эволюцию эстетики
16. Эстетические принципы Просвещения
17. Гармония – как важный признак целостности
18. Эстетические основы классицизма
19. Стиль бидермейер как выражение эстетического вкуса средних слоев
20. Эстетика романтизма

21. Эстетика ампира
22. Натурализм и европейская литература
23. Эстетические принципы реализма
24. Русская школа реализма: персоналии
25. Американская эстетика реализма: персоналии

4.2. Студент вправе выбрать вариант сдачи экзамена (6 семестр)

1. Вариант экзамена: примерные вопросы

1. Эстетика как дисциплина. Предмет эстетики. Специфика эстетического отношения человека к миру.
2. Рождение античной философии как эстетики. Космологизм как основание античной эстетики. Эстетические учения периода ранней классики. Учение пифагорейцев о музыкально-числовой гармонии. Гераклит об относительности красоты. Демокрит о причинах возникновения искусства.
3. Критерий красоты в эстетической теории Сократа. Сократ о соотношении красоты и пользы. Понятие калокагатии.
4. Абсолютная идея как основа и первопричина красоты у Платона. Искусство как «подражание подражанию». Место искусства в модели идеального государства Платона.
5. Эстетика Аристотеля как вершина развития античной эстетической мысли. Аристотель о природе красоты. Новое понимание миметической природы искусства. Аристотель о сущности трагедии. Понятие катарсиса.
6. Основные принципы средневековой эстетики. Искусство как «книга для неграмотных». Парадокс «аскетической» эстетики. Световая символика в эстетике Византии.
7. Эстетика Августина Блаженного. Природа красоты в эстетике Августина. Августин о сущности и назначении искусства. Эстетические идеи Фомы Аквинского. Объективность прекрасного: красота как идея единства цельности, созвучия, пропорциональности и ясности. Безобразие как «недостаток должной красоты».
8. Основные принципы эстетического мироощущения культуры Возрождения. Образ художника-гения в культуре Ренессанса. Художник – Творец, подобный Богу. Искусство как способ познания мира и исправления безобразного.
9. Эстетика барокко как кризис ренессансного гуманизма: идея иллюзорности искусства и театральности жизни.
10. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство». Правильность, ясность, чистота формы как признаки прекрасного. Обращение к идеалам римской античности. Единство времени, места и действия. Служебность искусства в век рационализма.
11. Эстетика эпохи Просвещения: исследование воспитательных возможностей эстетики и искусства.
12. Эстетическая теория Им. Канта. Прекрасное и возвышенное. Учение об искусстве. Природа гения.
13. Этапы развития искусства в эстетической теории Г.В.Ф. Гегеля. Искусство как раскрытие истины в чувственной форме. Проблема «смерти искусства».
14. Эстетика романтизма: реакция на Просвещение и классицизм; критика буржуазной цивилизации. Абсолютизация человеческой субъективности и романтическая ирония.
15. Эстетические взгляды А. Шопенгауэра. Искусство как путь избавления от страданий. Талант и гений.
16. Модернизм как направление и метод в западном искусстве первой половины XX века (кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, театр абсурда, оп-арт, поп-арт, концептуальное искусство).

17. Элитарная эстетическая концепция Х.Ортеги-и-Гассета. Принцип «дегуманизации искусства».
18. Эстетика психоанализа. Бессознательное и художественное творчество.
19. Эстетика прагматизма. Искусство как опыт, приносящий пользу.
20. Эстетика экзистенциализма. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства и ответственности художника. Творчество и абсурд. А. Камю: Искусство как бунт.
21. Ситуация постмодернизма в культуре. Ироничность как особая мировоззренческая позиция, свойственная постмодернизму.
22. Прекрасное и безобразное в действительности и в искусстве (в музыке).
23. Возвышенное и низменное в действительности и в искусстве.
24. Трагическое и комическое в действительности и в искусстве.
25. Категории эстетическое чувство и эстетическая оценка.
26. Категории эстетический вкус и эстетический идеал.
27. Понятие эстетической деятельности. Сферы проявления эстетической деятельности.
28. Природа искусства, его предмет и функции.
29. Происхождение искусства: основные концепции.
30. Художественный образ и его основные черты. Специфика художественного образа в разных видах и жанрах искусства.
31. Искусство (музыка) и его взаимодействие с политикой, религией, моралью и наукой.
32. Система видов искусств и принципы их классификации. Виды и жанры искусства.
33. Художник (музыкант) как субъект творчества. Талант и гений как единство биологического и социального.
34. Творческий процесс в искусстве. Роль художественного воображения, фантазии, интуиции и вдохновения в творческом процессе.
35. Понятие творческой манеры, стиля, направления и метода в искусстве (в музыке).

2 вариант экзамена: Презентация (6 семестр)

Примерная тематика презентаций:

1. Античное искусство.
2. Проблема ритма в античной и средневековой эстетике.
3. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции.
4. Художественный язык древнерусского искусства.
5. Эстетика западноевропейского Средневековья.
6. Итальянское Возрождение как новый этап в эстетике
7. Романтизм, его идеи и художественная практика.
8. Природа в эстетике романтиков
9. Реализм и натурализм в искусстве.
10. Символизм в искусстве
11. Прекрасное в век техногенной цивилизации.
12. Безобразное как другое «прекрасное».
13. Искусство в технике.
14. Стиль в моде
15. Сюрреализм как путь к бессознательному.
16. Смысл рейд-мейдов М. Дюшана для искусства 20 века.
17. Поп-арт как тип неклассического художественного мышления.
18. Эстетические параметры спорта.
19. Эстетика постмодернизма.
20. Вещь вместо произведения искусства.
21. Телесность и тело в современной арт-среде.
22. Интернет и перспективы сетевого искусства
23. Видеоарт, интернет-арт, алгоритмическое искусство.
24. Современная интерпретация классического искусства в театре

25. Искусство Севера-Востока России (Искусство народов Якутии).

4.3. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд тестов)

А. (5 семестр)

1. Термин "эстетика" ввел в научный оборот: а) И. Винкельман; б) А. Баумgarten; в) И. Кант

2. Эстетическое отношение к миру: а) свойственно только человеку; б) свойственно и человеку, и животным; в) высшим животным тоже свойственно.

3. Кто автор знаменитой фразы "Красота спасет мир"? а) Л. Толстой; б) А. Чехов; в) Ф. Достоевский.

4. Дисгармония, аритмичность, несоразмерность, асимметрия характеризуют категорию: а) трагического; б) комического; в) безобразного.

5. Вид сатиры, где достигается фантастическое по форме или композиции, странное, причудливое, нелепое изображение реального мира – это: а) ирония; б) гротеск; в) сарказм.

6. Эстетическое чувство: а) объективно; б) субъективно; в) абсолютно.

7. Обобщенное представление о должной, совершенной и желаемой эстетической ценности в природе, в жизни человека, в искусстве – это: а) эстетическая оценка; б) эстетические взгляды; в) эстетический идеал.

8. Венец эстетической деятельности – это: а) знания; б) искусство; в) мораль.

9. Влияет ли эстетическая деятельность на развитие личности в целом? а) да; б) нет; в) в какой-то степени.

10. К какой сфере эстетической деятельности можно отнести карнавал, свадебный и погребальный обряд? а) к теоретической; б) к художественно-практической; в) к художественно-творческой.

А. (6 семестр):

1. Способность искусства предвидеть будущее является содержанием функции: а) воспитательной; б) общественно-преобразующей; в) прогностической,

2. Искусство направлено на: а) изучение сущности вещей; б) постижение общего и закономерного в вещах; в) создание художественных образов, на вымысел событий.

3. К какому типу искусств относится балет: а) к зрительным; б) к слуховым; в) к зрительно-слуховым.

4. К какому типу искусств относится скульптура: а) к изобразительным; б) к выразительным; в) изобразительно-выразительным.

5. В музыке художественный образ: а) изобразительный; б) выразительный; в) интонационный.

6. Является ли художественный образ зеркальным отображением действительности? а) да; б) нет; в) возможно.

7. Деятель искусства в художественном произведении отражает действительность: а) объективно; б) субъективно; в) абсолютно.

8. Художественное произведение: а) допускает различные прочтения, интерпретации; б) должно восприниматься разными людьми одинаково, чтобы не исказился его смысл, заложенный в него автором; в) объективная оценка невозможна.

9. Элитарное искусство – это искусство, ориентированное, по мысли его создателей на: а) небольшую группу ценителей, обладающих высоким уровнем развития эстетической культуры (художественная элита); б) небольшую группу ценителей, обладающих высоким уровнем доходов (финансовая элита); в) на массового потребителя.

10. Всегда ли уровень развития художественной культуры соответствует уровню развития эстетической культуры? а) всегда; б) не всегда; в) никогда.

Б. (5 семестр):

1. Возникновение эстетики как дисциплины относится к эпохе: а) Возрождения; б) Просвещения; в) Античности.

2. Термин «эстетика» предложен: а) И. Винкельманом; б) А. Баумгартеном; в) И. Кантом;
3. Предметом эстетики является: а) прекрасное; б) доброе; г) истинное.
4. Важнейшей чертой эстетики является: а) точность; б) эмпиризм; в) интуитивное знание.
5. Как переводится с греческого термин «эстетика»? а) чувственно воспринимаемое; б) проверяемое в опыте; в) недоказуемое.
6. Как называлась одна из работ А. Баумгартена? а) «Эстетика»; б) «Красота»; в) «Прекрасное».
7. Сфера субъект-объектных отношений, в которых восприятие объекта или представление о нем сопровождается бескорыстным удовольствием – это: а) эстетико-художественная; б) религиозная; в) трансцендентная.
8. Какие черты характеризуют эстетику как самостоятельную науку? а) проблемный характер; б) оригинальность суждений; в) опора на художественные факты.
9. Понятие «музыка небесных сфер» введено: а) пифагорейцами; б) милетцами; в) элеатами.
10. Единство прекрасного и нравственного в античной эстетике определялось термином: а) совершенное; б) энтелехия; в) калокагатия.

Б. (6 семестр):

1. Для эстетики эллинизма характерна (-о, -ы): а) внутренняя пассивность; б) преобладание общественного над личным; в) оптимистические и жизнеутверждающие идеалы.
2. Для византийской иконы характерны: а) демократизм и народность; б) статика и самоуглубленность; в) идея величия святых и мучеников.
3. Для мировоззрения эпохи Возрождения характерен: а) теоцентризм; б) креационизм; в) антропоцентризм.
4. Художественный стиль, проникнутый духом регламентации, рационализма и нормативности – это: а) барокко; б) реализм; в) классицизм.
5. Неоспоримой заслугой романтизма является: а) оптимистический взгляд на жизнь; б) утверждение форм художественного синтеза; в) опора на достижения науки.
6. Работа И. Канта, посвященная проблемам эстетики: а) «Критика чистого разума»; б) «Критика практического разума»; в) «Критика способности суждения».
7. Характерная черта эстетических теорий XX-XXI вв. – это: а) быстрое чередование, ротация, параллельное сосуществование противоположных подходов; б) изучение гносеологических проблем искусства; в) возвращение к идеалам классической эстетики.
8. В чем заключается смысл фразы «дегуманизация искусства» (Х. Ортега-и-Гассет)? а) в отказе от выражения человеческой природы и сущности в искусстве; б) отсутствии стремления человека к самопознанию; в) появлении массового искусства.
9. В чем заключается пафос искусства модернизма? а) в отрицании старого искусства и попытке преобразовать мир; б) следовании классическим традициям; в) отрицании искусства вообще.
10. Направление в музыке постмодернизма, основывающееся на философии случайности: а) алеаторика; б) пуантилизм; в) серийная музыка.

Высокий уровень предполагает решение тестовых заданий (А и Б) на оценку «отлично» и выполнение дополнительного задания в виде устного ответа на следующие (примерные) вопросы:

1. Как Вы понимаете фразу: «всякая красота – истина, но не всякая истина – красота»?
2. Какое произведение искусства и литературы можно назвать, по Вашему мнению, эстетическим символом Якутии? Почему?
3. В каком скульптурном памятнике г. Якутска гармонично соотносятся форма и содержание?
4. Можно ли спорить о вкусах? Или о вкусах не спорят?

5. Отличаются ли воображение и фантазия друг от друга и чем?
6. Отождествление «творчества природы» с «творчеством человека» обедняет феномен творчества. Объясните.
7. Есть такое мнение, что спорт сегодня становится искусством. Можно ли согласиться с данным утверждением?
8. Сможете ли Вы переубедить литературного героя Базарова (И. Тургенев «Отцы и дети»), считавшего, что «Рафаэль гроша медного не стоит»?
9. Лозунг постмодерна: «Все позволено». Значит, дозволена любая мерзость, любое уродство, смешение всех понятий и представлений. Что можно противопоставить этому?
10. Особую известность приобрели эксперименты по машинному сочинению музыки. В частности, широко известна программа Д. Коупа "Эмми", которая на основе алгоритмов хоралов Баха и ноктюрнов Шопена создала 5000 хоралов в стиле Баха и 1000 ноктюрнов в стиле Шопена - они были размещены в 2005 г. на сайте Коупа. При этом даже специалисты в области музыки с удивлением отмечали, сколь трудно было отличить их от оригиналов великих композиторов. Значит, творцы-сочинители – анахронизм?

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: Кнорус, 2016. – 528 с.
2. Гуревич П.С. Эстетика: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2011. – 456 с

Дополнительная литература:

1. Никитина И.П. Философия искусства: учеб. пособие. – М.: Омега-Л, 2010. – 559 с.

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебная аудитория	1
Компьютер	1
Принтер	1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- 1) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации;
- 2) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных сочинений;
- 3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу;
- 4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем современного естествознания.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классиков и современных ученых. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Навыки критического отношения к представленной аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» и «против» какого-либо культурологического тезиса. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной музыковедческой литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с использованием письменных самостоятельных

(контрольных) работ. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов используется метод «малых групп»: студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное занятие проводится в форме «диспута» или «конференции».

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование Интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для Интернет-ресурсов – адрес (URL).

При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом следует сначала несколько раз прочитать его, проанализировать, найти своеобразие, определить параметры необходимых исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить авторский стиль, проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить собственную индивидуальность.

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.

При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями.

III. Реферирование текста первоисточника

Реферирование, или составление реферата (лат. *reffere*- докладывать, сообщать), – это краткое изложение содержания оригинала-первоисточника. Подготовка реферата – сложный вид самостоятельной работы.

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование информации: описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее перераспределение и создание нового текста.

В реферате приводятся основные сведения о предмете, объекте исследования, о целях и методах, о результатах выполненного исследования. Реферат отличается точным изложением основной, существенной, новой информации.

Основные требования к реферату

- Информативность, полнота изложения
- Объективность, неискаженное изложение всех положений первичного текста
- Корректность в оценке материала.

Структура реферата

- 1) Заголовочная часть (выходные данные, формулировка темы)
- 2) Собственно реферативная часть, включающая изложение основных положений текста-первоисточника;
- 3) Анализ, изложение результатов и выводов; указание на наличие иллюстративного материала (таблиц, схем, рисунков и др.)
- 4) Заключительная часть (здесь возможен краткий комментарий, в котором референт выражает свое отношение к проблемам, затронутым в первоисточнике, или к позиции автора по этим вопросам).

МОДЕЛЬ РЕФЕРАТА

1. Вступление.

Задачи типового вступления:

1) дать исходные данные (название исходного текста, где опубликован, в каком году);

2) сообщить сведения об авторе (фамилия, ученые степень и звание, если есть);

3) выявить смысл названия работы, чему посвящена (тема), в связи с чем написана.

2. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых говорится в тексте.

3. Анализ самых важных, по мнению референта, вопросов из перечисленных выше.

Задачи типового анализа:

1) обосновать важность выбранных вопросов (почему эти вопросы представляются наиболее важными и интересными автору реферата);

2) кратко передать, что по этим вопросам говорит автор, опуская иллюстрации, примеры, цифры, отмечая только их наличие;

3) выразить свое мнение по поводу суждений автора исходного текста.

4. Общий вывод о значении всей темы или проблемы реферируемого текста. В этой части реферата можно выйти за пределы данного текста и связать разбираемые вопросы с более широкими проблемами.

Эссе

Общие положения к написанию эссе

Эссе как форма самостоятельной работы студентов является одной из форм текущего контроля освоения ими учебного материала по изучаемой дисциплине, результаты которых учитываются при итоговой оценке полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по соответствующему учебному курсу. Одной из главных целей написания эссе является развитие у слушателей навыков самостоятельной работы с первоисточниками, а также с учебной и научно-исследовательской литературой по проблематике курса, умений выделять в прочитанном главное, грамотно анализировать, обобщать и излагать изученный материал.

Требования к эссе. Эссе представляет собой систематическое, полное и аргументированное изложение соответствующей проблемы в рамках изучаемой исследуемой дисциплины на основе определенного минимума источников. Отбор источников определяется общим требованием, согласно которому, вопрос, служащий темой эссе, должен быть освещен

более обстоятельно, чем он освещается в стандартных учебных пособиях. Изложение материала желательно строить при помощи коротких, простых, четких предложений, избегая растянутых, выпоренных, излишне наукообразных или декларативных фраз, а также употребления терминов и понятий без соответствующей их расшифровки. Особое внимание следует уделять грамматической и стилистической обработке текста работы, что также будет учитываться при выставлении оценки за эссе.

Выбор темы эссе. Тема эссе либо выбирается студентом из списка, предлагаемого преподавателем курса/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и согласовывается с преподавателем/лектором. Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.

Структура эссе. Эссе должно обладать четко выраженной структурой.

1. Оглавление или содержание.
2. Введение (краткое обоснование темы, ее научная значимость).
3. Основная часть: изложение материала, подкрепленное ссылками на использованные источники и критической аргументацией автора реферативной работы. В случае необходимости основная часть может быть разбита на параграфы, причем у каждого параграфа должно быть свое название.

4. Заключение.

Объем эссе. Объем эссе по курсу определяется преподавателем. Как правило, он составляет 1-3 страницы.

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В противном случае оно не принимается преподавателем к оцениванию.

– Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом TimesNewRoman, кегль 12.

– Введение, основная часть, заключение и список литературы начинаются с новой страницы.

– Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. Нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем указываются полностью. Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то дается его сокращенное описание. Имя автора (авторов) цитируемого источника выделяется курсивом.

Презентация

Общие положения по созданию презентаций

Электронные адреса, на которых можно получить дополнительные Рекомендации по созданию презентаций.

<http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2n94&from>

Среди информационных технологий создание презентаций в MS PowerPoint, как и в других программах этого класса, позволяет раскрыться творческому потенциалу студентов, систематизирует знания, навыки по графическому и цифровому дизайну, учит представлению информации с учётом целей и потребностей аудитории, дает основы релевантного подхода к информации. Владение мультимедийной технологией подачи материала – необходимый атрибут профессиональной пригодности в обществе. Компьютерные презентации – это последовательность слайдов, содержащих различные мультимедийные объекты.

Главная цель презентации:

- демонстрация возможностей организации качественной подачи материала;
- предоставление основных идей презентуемой работы;
- доказательство компетентности в вопросах рассматриваемой темы.

Показатели качества мультимедийных продуктов:

- качество и достоверность излагаемого материала;
- качество графического материала;

- качество звукового сопровождения (при возможности и достаточном уровне подготовленности);
- наличие видеоматериалов и их качество (при возможности и достаточном уровне подготовленности);
- интерактивные возможности;
- дружелюбный интерфейс.

Критерии оценивания:

Раздел	удовлетворительно	хорошо	отлично
Презентация	Презентация включает незначительное количество информации о целях, концепции и требованиях проекта	Презентация включает информацию о целях, концепциях и требованиях проекта	В презентации представлена полная и точная информация о целях, концепциях и требованиях проекта
Дизайн	Цвета дисгармонируют и почти не соответствуют теме дизайна. Цвет фона сливается с текстом и изображениями. Шрифты и текстовые эффекты искажают дизайн и делают текст менее читабельным. Не используются свободное пространство, симметрия и фокус. Неудачная композиция изображений и текста.	Цвета отчасти поддерживают тему дизайна. Цвет фона соответствует дизайну текста и изображений. Цвета не делают текст менее разборчивым. Шрифты и текстовые эффекты соответствуют дизайну и позволяют легко прочесть текст. Свободное пространство вокруг текста делает его более разборчивым. Объекты на слайде дополняют друг друга, вписываются в границы и соответствуют теме презентации	Цвета идеально сочетаются и усиливают идею дизайна. Цвет фона улучшает дизайн текста и изображений. Цвета усиливают читабельность текста. Шрифты и текстовые эффекты создают необходимое настроение и тон. Эффективно используются свободное пространство, симметрия и фокус. Элементы на слайде хорошо вписываются в границы
Технические навыки	Анимационные эффекты перегружают презентацию, используются не по назначению. Не все переходы работают. Навигация не позволяет перейти на основные слайды презентации и не является интуитивной. Некоторые слайды загружаются долго.	Обучающийся по назначению использует анимационные эффекты. Навигация используется на всех слайдах презентации, все переходы работают. Некоторые слайды загружаются долго, но многие задержки оправданы. Обучающийся умеет дополнить презентацию звуком и фильмом.	Обучающийся эффективно использует анимационные эффекты, не отвлекая ими внимание аудитории. Логичная навигация используется на всех слайдах презентации, все ссылки работают. Навигация позволяет перейти на все основные слайды презентации и

			является интуитивной. Вставляемые звуки и видео соответствуют теме презентации.
--	--	--	---

Методические рекомендации по созданию презентации:

Создание презентации состоит из трех этапов:

1. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, учет аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.

Планирование презентации включает в себя:

- Анализ аудитории
- Определение цели и задач исследования
- Сбор информации по теме.
- Создание структуры презентации, единого стиля оформления.
- Планирование выступления, отбор содержания.
- Проверка логики подачи материала.
- Анализ качества графической информации, звукового сопровождения и видеоматериала, уместность переходов и анимации.

– Подготовка заключения.

2. Разработка презентации

– методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.

3. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Задачи презентации:

- привлечение внимания аудитории;
- предоставление необходимой информации, достаточной для восприятия результатов проделанной работы без пояснений;
- предоставление информации в любом сочетании медиа-ресурсов без необходимости переключения между различными приложениями;
- акцентирование внимания на наиболее существенных информационных разделах.

Для проведения успешной презентации, способной завоевать внимание однокурсников и преподавателя, произвести на них должное впечатление, необходимо подготовить грамотную речь, правильно её озвучить, соблюдая правила поведения при публичном выступлении, а также уделить внимание оформлению слайдов.

Требования к оформлению презентации

Инструкция по составлению презентаций

1. Оформление.

- Создание первых слайдов обязано привлекать внимание.
- Лучше выдержать особый стиль оформления. Не используйте шаблоны: будьте оригинальны.
- Презентация не должна утомлять своей пестротой. 3-4 цвета – оптимальный вариант.
- Текст должен быть читабелен. На темном фоне – светлые символы и наоборот.
- Не перегружайте презентацию текстами. В ней должны быть ориентиры для вашего красноречия.
- Конец презентации тоже должен быть запоминающимся. Поработайте над оформлением в редакторах.

– Цвет и анимация должны соответствовать теме.

2. Содержание.

– Информация должна быть полной, достоверной, актуальной.

- Соответствовать учебной программе.
- Тезаурус для целевой аудитории.
- Могут быть переходы по ссылкам.

3. Вербализация.

Звук, мелодия сопровождения презентации должны быть гармоничны с оформлением и содержанием.

- Звук не должен заглушать говорящего.

– Без надобности не используйте звуковое сопровождение, распыляющее внимание аудитории.

- Не перегружайте аудио- и видеопотоками презентацию.

Количество слайдов. Для зачетной работы: от 9, но не более 12-13. Для экзаменационной работы: от 15-17, но не более 20-22.

Схема презентации

1. Титульный слайд презентация начинается со слайда, содержащего название работы и имена автора (-ов). Эти элементы выделяют более крупным шрифтом, чем основной текст презентации. Также на первый слайд целесообразно поместить логотип учреждения или название его. В качестве фона первого слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосредственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображения должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон (сплошная заливка) или фон в виде мягкого градиента будет смотреться на первом слайде тоже вполне эффектно.

2. Цель и задачи. Этот слайд очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации, в нем определяется актуальность темы, дается характеристика направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). Формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы. Содержательную информацию должен излагать студент.

3. Основная часть. В ней размещен собранный материал по теме с иллюстрациями, раскрывающий содержание темы.

4. Заключение (вывод). В заключении кратко, в 3-5 тезисах, излагаются основные результаты представленной работы.

Список использованных источников. Список использованной литературы является составной частью справочного аппарата презентации и помещается после заключения. Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых источниках. А также ссылки на информационные ресурсы, которые заимствованы в презентации.

Заключение. Мультимедийные ресурсы являются перспективным и высокоэффективным инструментом в образовательной области. Возможности анимации позволяют понять логику подбора материала. Овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками, обеспечение занимательности, ориентация на конкретную профессиональную деятельность, формирование интереса к объектам высокохудожественного уровня возможны при включении студентов в работу по составлению презентации на темы профессионального цикла.

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная задача преподавателя – оптимальным образом организовать процесс преподавания дисциплины.

Основная цель лекционных и семинарских занятий – обеспечить коллективную работу потока, курса, группы, позволяющую проявить индивидуальные особенности каждому студенту.

Усвоение студентами дисциплины «Эстетика и теория искусства» достигает эффективности при использовании активных форм и методов проведения аудиторных

занятий. Ведущее место здесь занимает проблемный метод обучения. Проблемные вопросы и задачи, поставленные на лекции, порождают и соответствующую проблемную ситуацию. Учет теоретической и практической подготовки студентов позволяет найти нужное решение. Использование на лекциях проблемных вопросов позволяет реализовать две важные задачи – приобретение новых знаний и усвоение способов интеллектуальной деятельности.

Важное место в преподавании «Эстетики и теории искусства» занимает использование современных педагогических технологий, основанных на применении передовых инновационных технологий в преподавании учебных дисциплин. Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании понимаются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

Важное место на семинарских занятиях принадлежат дискуссиям, ролевым играм, тренингам и т.д. Такие методы важны для формирования столь необходимой будущим специалистам культуры коммуникативного взаимодействия, выработки умений и навыков, связанных с решением самых различных вопросов.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения.

Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании средств и методов обучения:

- использование различных методов анализа изучаемых текстов;
- применение наиболее активных методов обучения, позволяющих наиболее продуктивно использовать учебное время студента, таких как: коллективные обсуждения, групповые дискуссии, видеопрезентации проектов и т.д.
- развитие способностей творческого мышления студентов и навыков умения принимать решения в проблемных ситуациях путем использования проблемных методов обучения.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчик: Туласынова Н.Ю., преподаватель

Цели и задачи дисциплины

Владение иностранным языком является необходимым и обязательным компонентом профессиональной подготовки студента и его будущей успешной деятельности в области музыкальной культуры, искусства и науки.

Цель дисциплины - формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Задачи дисциплины:

1. Ознакомить с системой изучаемого языка;
2. сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
3. овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
4. сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;

5. сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>УК- 4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке</p>	<p><i>Знать:</i> языковые средства общения (иностранный язык) в диапазоне общеевропейских уровней А2; основные стили и жанры письменной и устной деловой коммуникации; технологию осуществления перевода как инструмента межкультурной деловой и профессиональной коммуникации</p> <p><i>Уметь:</i> использовать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач делового общения на иностранном(ых) языке(ах); вести устную и письменную деловую коммуникацию, учитывая стилистические особенности официальных и неофициальных текстов, социокультурные различия на иностранном(ых) языке(ах); выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых текстов с иностранного(ых) языка(ов) на русский, с русского на иностранный(ые) язык(и)</p> <p><i>Владеть:</i> навыками ведения устной и письменной деловой коммуникации, учитывая стилистические особенности официальных и неофициальных текстов, социокультурные различия на иностранном(ых) языке(ах); навыками перевода публицистических и профессиональных текстов с иностранного(ых) языка(ов) на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный(ые) язык(и); языках;</p>
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i> – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – национально-культурные особенности искусства различных стран.</p> <p><i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов.</p>
	<p><i>Владеть:</i> – речевым этикетом межкультурной коммуникации.</p>

4. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Курс состоит из 4 обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы).

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

Темы общения:

1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.
2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.
3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

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

- письма личного характера

Говорение

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

- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)

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

Письмо

- электронные письма личного характера

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

Темы общения:

1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.
2. ВШМ имени В.А. Босикова.
3. Студенческая жизнь в России и за рубежом.
4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.

Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах;

- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;

- описание образовательных курсов и программ;

- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Говорение

- монолог-описание ВШМ имени В.А. Босикова и своей образовательной программы;

- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Письмо

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;

- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;

- поддержание контактов за рубежом при помощи электронной почты.

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

Темы общения:

1. Язык как средство межкультурного общения.
2. Общее и различное в странах и национальных культурах.
3. Международный туризм.
4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)
5. Здоровье, здоровый образ жизни.

Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

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

Говорение

Основной уровень

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

Письмо

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

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

Темы общения:

1. Направление профессиональной деятельности.
2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.

Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

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

Говорение

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

Письмо

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Грамматика

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

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам.

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня (основного/повышенного) владения иноязычной коммуникативной компетенцией.

На экзамене студент должен:

- а) прочитать и устно перевести текст в объеме 1500 печатных знаков со словарем;
- б) рассказать устную тему

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

Учебная и учебно-методическая литература

Английский язык:

1. Бжиская, Ю. В. Английский язык для музыкантов / Ю. В. Бжиская. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024. — 344 с. — ISBN 978-5-507-48622-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/362642>
2. Бжиская, Ю. В. Английский язык для музыкантов: учебное пособие для спо / Ю. В. Бжиская. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. — 344 с. — ISBN 978-5-507-45909-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/297311>
3. Прошкина, Е. П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов: учебное пособие для спо / Е. П. Прошкина, М. С. Заливадный. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024. — 112 с. — ISBN 978-5-507-49860-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/405062>
4. Прошкина, Е. П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов вузов искусств / Е. П. Прошкина, М. С. Заливадный. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024. — 112 с. — ISBN 978-5-507-48959-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/370805>
5. Кожарская, Е. Э. Английский язык. Практический курс для художников и искусствоведов: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Кожарская, Т. А. Быля, И. А. Новикова. — 2-е изд., испр., и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08779-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539507>
6. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексика и грамматика: учебник для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр., и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16536-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544927>
7. Барченкова М., Осипенкова А. Англо-русский словарь музыкальных терминов. М., 2014.
8. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. — СПб.: Издательство "Лань", 2008.
9. The Grove Dictionary of Music and Musicians

Интернет-ресурсы:

1. www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики
2. www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов
3. www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Все занятия проводятся в форме практических занятий в языковых группах, исходный уровень овладения языком которых определен в результате диагностического теста. Для успешного изучения дисциплины рекомендуется посещение всех занятий и выполнение домашнего задания, которое дозируется преподавателем в зависимости от темпа и уровня усвоения языкового (лексико-грамматического) и речевого материала. При подготовке к занятиям рекомендуется вести специальную словарную тетрадь, в которой фиксируется новая лексика по темам урока.

Основным средством овладения иноязычной речи является текст как основа развития всех видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма), а также устной и письменной коммуникации. Важным этапом комплексной работы с текстом является его перевод. Приступая к переводу, необходимо бегло ознакомиться с полным содержанием текста. Работая со словарем, помните, что слова обычно многозначны и в словарях часто приводится несколько значений одного слова.

При переводе текста необходимо анализировать предложение грамматически, так как без этого нередко нельзя установить роль и значение слов и словосочетаний и, следовательно, правильно перевести предложение. При анализе предложения, например, в английском языке надо помнить, что связь между словами в предложении обычно выражается не при помощи окончаний, а при помощи порядка слов и служебных слов – предлогов и союзов. Характерным для английского языка является твердый порядок слов. Обычно на первом месте стоит подлежащее, на втором – сказуемое, до или после определяемого слова. Указанный порядок слов может нарушаться, но является преобладающим в английском языке.

Начинать анализ следует обычно с отыскания сказуемого, которое легко узнать либо по личной форме какого-нибудь глагола, либо по окончанию глагола *-s*, *-ed*, либо по наличию одного из следующих вспомогательных или модальных глаголов: *am, is, are, was, were, have, has, had, will, should, would, can, could, may, might, must, ought, need*.

Перед сказуемым находится подлежащее, а после сказуемого – дополнения и обстоятельства. При этом подлежащим является ближайшее, стоящее перед сказуемым беспредложное существительное или местоимение. Наличие же предлога может указывать на следующую за ним группу дополнения, определения или обстоятельства.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку помогает овладеть иностранным языком как необходимой профессиональной составляющей современного специалиста, способствует формированию навыков автономного приобретения знаний и развитию информационной культуры.

Самостоятельная работа включает заучивание лексических единиц, овладение

правилами словообразования и грамматики, чтение текстов вслух в соответствии с правилами чтения, построение – вопросов и ответов к текстам, перевод на русский язык (устный и письменный) и т. д.

Как запомнить языковой материал

Уточните по словарю значение и транскрипцию нового слова;

Проанализируйте ситуацию, в которой данное слово встретилось;

Составьте Ваши предложения с данным новым словом;

Подумайте, в каких других ситуациях общения можно его употребить;

Периодически сознательно возвращайтесь к этому слову и старайтесь правильно использовать его в речи;

Ведите индивидуальный словарь и постоянно возвращайтесь к новым словам в процессе работы над языком;

Используйте приемы логического (осмысленного) запоминания:

– анализируйте внутреннюю форму слова, соотносите его значение со значением составляющих его элементов;

– находите ассоциативную связь между новым словом (звуком, грамматическим явлением) и аналогичным ему в родном языке, в другом иностранном языке;

– осуществляйте межъязыковое сопоставление, сравнение, противопоставление с целью выявления сходства и различия значений слов;

– ищите словообразовательные ассоциации: определяйте знакомое слово в новой словообразовательной «упаковке»;

– ищите смысловые ассоциации: определяйте тематический ряд, к которому относится незнакомое слово;

– ищите рифмованные ассоциации: подбирайте рифму для иноязычного явления;

используйте различного рода вспомогательные способы для запоминания нового слова:

Если у Вас хорошая зрительная память:

– сделайте карточки с написанием слова и его переводом;

– повесьте плакаты с написанными на них языковыми явлениями для фиксирования внимания на них;

– представьте в виде рисунка, схемы или таблицы языковой (лексический, грамматический, фонетический) материал;

Если у вас хорошая слуховая память:

– многократно произносите слово, записывайте себя на диктофон;

– слушайте записи-образцы звучащей речи;

Если у вас хорошо развита моторная (двигательная) память:

– несколько раз запишите и произнесите запоминаемое явление;

– подключив воображение и фантазию, изобразит в виде рисунка, схемы, таблицы изучаемое явление для его рационального запоминания;

Если у вас хорошо развиты разные виды памяти:

– используйте многоканальность восприятия / воспроизведения, когда одно и то же иноязычное явление читается, проговаривается, прослушивается и фиксируется письменно.

Не забудьте проанализировать языковые трудности и закономерности

При запоминании иноязычного явления фиксируйте внимание на трудностях, связанных с его употреблением (активизацией) и формируйте у себя:

– произносительную восприимчивость,

– грамматическую зоркость,

– орфографическую зоркость,

– стилистическую чувствительность;

Подчеркните (выделите) языковую трудность;

Сознательно зафиксируйте на трудности внимание с целью осознания ее, оценки степени сложности и запоминания;

Найдите в справочной литературе объяснение происхождения (наличия) данной

трудности;

В случае отсутствия соответствующих пояснений найдите сами логическое объяснение данной трудности;

При необходимости употребления явления восстановите в памяти трудности, связанные с его употреблением.

Творчески и вдумчиво оценивайте лингвистические явления по критериям «изучали/не изучали», «объясняли/не объясняли», чтобы определить их новизну;

накапливайте собственный лингвистический «багаж» – языковые и речевые особенности, которые обнаружены при домашнем чтении, при восприятии иноязычной речи на слух (речь носителя языка, преподавателя, одноклассников и т.д.);

Фиксируйте лингвистические особенности в письменном виде;

Ищите объяснение незнакомому явлению в справочниках, учебниках, спрашивайте об этом носителя языка, преподавателя;

Сравнивайте собственные умозаключения с мнением одноклассников, вносите необходимые коррективы.

Как определить значение новых слов

Научитесь выделять незнакомое слово из текста (письменного или устного);

Попытайтесь догадаться о значении слова, исходя из:

– словообразовательных элементов;

– контекста, в котором слово функционирует;

если вы догадались о значении слова, проконтролируйте его правильность, пользуясь:

– словарем, справочником и т.д.,

– подсказкой преподавателя, одноклассников,

– консультацией носителя языка,

если догадки нет, то воспользуйтесь см. выше

при чтении, восприятии устного текста фиксируйте внимание на словах, несущих национальный колорит, отражающих специфику культуры другой страны;

адекватно определяйте значение национально-маркированной лексики по

– толковому словарю, лингвострановедческому справочнику;

– анализу страноведческого контекста, в котором употреблено слово;

– консультации с преподавателем, носителем языка;

сравните реалию, обозначаемую национально-маркированным словом, с реалией своей страны, определите меру их совпадения, т.е. установите:

– совпадение;

– частичное совпадение;

– полное несовпадение;

закрепите специфику национально-маркированного слова путем:

– проговаривания,

– фиксации в словаре-гlossарии национально-маркированной лексики,

– обсуждения с одноклассниками, преподавателем, носителем языка,

– изображения значения в виде рисунка, схемы и т.д.

бережно относитесь к словам с национально-культурной спецификой, накапливайте их, делитесь с друзьями знаниями о культурных реалиях и их словесном обозначении;

следите за тем, каким образом то или иное национально-маркированное слово пополняет образ страны изучаемого языка:

– в какую область страноведения оно вписывается,

– что конкретизирует,

– на какие вопросы о специфике народа и его культуры позволяет ответить,

– что меняет в вашем сознании и мировосприятии.

Как запомнить культурологическую информацию

Запомните, что источником культурологической информации может быть любой текстовый материал, а именно:

- художественный текст,
- публицистический текст,
- видеоматериал,
- аудиоматериал,
- изобразительный материал и т.д.;

определяйте принадлежность той или иной информации к культурологической, т.е. присущей только стране изучаемого языка; для этого необходимо:

- искать соответствие/несоответствие с имеющимися фактами в родной культуре (обычаях, традициях);
- сравнивать два культурных факта, определять дистанцию между ними;
- устанавливать ее уникальность и закреплять за определенным фрагментом (контекстом)

иной культуры (отношение к искусству, экономике, политике и т.д.);
запоминайте (устно, письменно) культурологическую реалию, определяя подходящее для нее место в культурологическом тезаурусе (словаре);

стремитесь воспринимать культурный факт глазами носителя языка, понимать его истоки, значимость для народа, быть терпимым к «чужому»;

осознавайте уместность употребления культурного факта при организации межкультурного общения;

воспроизводите культурологическую информацию в различных ситуациях общения (с носителями и неносителями языка);

расширяйте культурологический кругозор, стремиться к его пополнению.

Как активизировать языковой материал

- сознательно используйте языковой материал в контексте, максимально приближенном к реальной жизнедеятельности: бытовой сфере, профессиональной деятельности, сфере Ваших интересов;

- сознательно активизируйте языковой материал при подготовке монологического или диалогического высказывания, в ходе письменной или устной речи;

инициируйте разговор с одноклассником, преподавателем, носителем языка для активизации языкового материала;

- самостоятельно объясняйте языковой материал партнеру по группе, однокласснику; определяйте возможности для использования нового материала в разных видах и формах профессионального и делового общения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Научно-методические концепции преподавания иностранного языка на кафедре иностранных языков определены требованиями к современному содержанию иноязычной подготовки. В иерархической структуре концепций выделяются следующие основные направления:

- взаимосвязанное обучение речевой деятельности на иностранном языке (коммуникативно-функциональный подход);

- унификация и интеграция обучения;

- профессионализация обучения иностранному языку (этапы, уровни, подходы, направления);

интенсификация обучения и инновационные методики.

В соответствии с данными научно-методическими концепциями преподавания проведен целенаправленный отбор содержания обучения, выбор средств, методов и приемов обучения, сообразных поставленным целям, с учетом ситуаций речевого общения

в основных видах речевой деятельности, профессионально ориентированных речевых задач.

Исходным пунктом в уточнении конечной цели в обучении иностранному языку и выбору тактики и стратегии преподавания является дифференциация содержания обучения по специальностям ВШМ им. В.А. Босикова, определение конкретных целей, зависимость их от целеполагания обучения по направлениям подготовки.

В процессе преподавания иностранного языка реализуются следующие конечные цели: прагматическая, образовательная и воспитательная.

Прагматическая цель обучения достигается на базе учебно-коммуникативной деятельности и заключается в обучении иностранному языку как средству общения в языковой среде и как средству получения необходимого объема знаний по направлению подготовки студента. В результате обучения иностранному языку студенты должны достигнуть такого уровня практического владения языком, который обеспечивает учебно-познавательную деятельность и общение в социально-общественной, бытовой сферах, а также в сфере культуры и искусства.

Образовательная цель состоит в ознакомлении студентов в процессе обучения иностранному языку с культурой и традициями стран изучаемого языка.

Воспитательная цель реализуется в органическом единстве с прагматической и образовательной целями. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов.

1. Практическое занятие

1.1. Практическое занятие как основная форма организации образовательного процесса по иностранному языку

В процессе обучения иностранному языку взаимодействуют сложные формы организации обучения, в систему которых входят практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполнение индивидуальных заданий на и вне занятий, внеаудиторное чтение и др.

В контексте интеллектуальной и речевой деятельности студентов, обуславливающей успешность овладения языком как учебным предметом, учебной деятельности, оптимального развития различных видов речевой деятельности, индивидуализации и дифференциации обучения, а также алгоритмических приемов представления речевого и языкового материала в соответствии с тактикой и стратегией преподавания основной формой организации обучения является **практическое занятие**. Таким образом, главной специфической чертой обучения иностранному языку является его практическую направленность.

1.2. Цели и задачи практического занятия

Соотнесенность целей обучения и задач практического занятия – важнейшее требование к организации учебного процесса на кафедре иностранных языков. Наиболее общими целями являются нормативные, или государственные цели, определяемые государственным стандартом образования.

Функция практического занятия состоит в достижении частичной, но завершенной цели обучения.

Методические положения коммуникативности как ведущей категории методики обучения иностранному языку реализуются на практических занятиях и заключаются в

- практической направленности и дифференциации в зависимости от этапов обучения;
- методической организации учебного материала на практических занятиях;
- функциональном подходе к отбору и подаче языкового материала.

Практические занятия по иностранному языку эффективно достигают программных целей в условиях унифицированного, коррекционно-компенсирующего, профессионально ориентированного обучения. В тактике организации практических занятий соответственно реализуются следующие концепции преподавания:

- соблюдение последовательного и целенаправленного выбора модели взаимодействия субъектов образовательного процесса;
- выделение личностно-коммуникативных задач обучения в разных ситуациях речевого общения, особенно профессионально ориентированной речевой деятельности;
- создание условий для разных видов учебной деятельности: репродуктивной и продуктивной;
- дифференцирование функций и роли обучающихся; структурирование и планирование речевой деятельности.

Конкретизация целей обучения достигается указанием на тот вид деятельности студента, практическое владение которым на определенном этапе необходимо студенту и на который прежде всего направлено внимание на практическом занятии.

1.3. Содержание практического занятия

Предметное (тематическое) содержание практического занятия определяется рабочей программой.

Отбор учебного материала практического занятия обуславливается лексической и грамматической темой занятия, а его содержание – взаимодействием языковых средств и речевых действий, которое обеспечивается основным и дополнительным учебными материалами.

В лингводидактическом содержании выделяется три компонента: лингвистический, психологический, методологический.

Лингвистический компонент включает языковой материал – фонетика, лексика и фразеология, грамматика; речевой материал – тексты, модели речевых образцов.

Психологический компонент реализуется в развитии коммуникативных способностей студентов в контексте ситуаций общения.

Методологический компонент имеет цель формирования у студентов рациональных приемов обучения: работы с учебным текстом, выполнения заданий, осуществление самоконтроля на основе инновационных технологий. Таким образом, овладение тактиками овладения иноязычной речью активизирует учебную деятельность студентов, что находится в прямой зависимости с вовлечением студентов во все виды речевой деятельности и эффективном овладении иностранным языком.

1.4. Методические принципы построения практического занятия

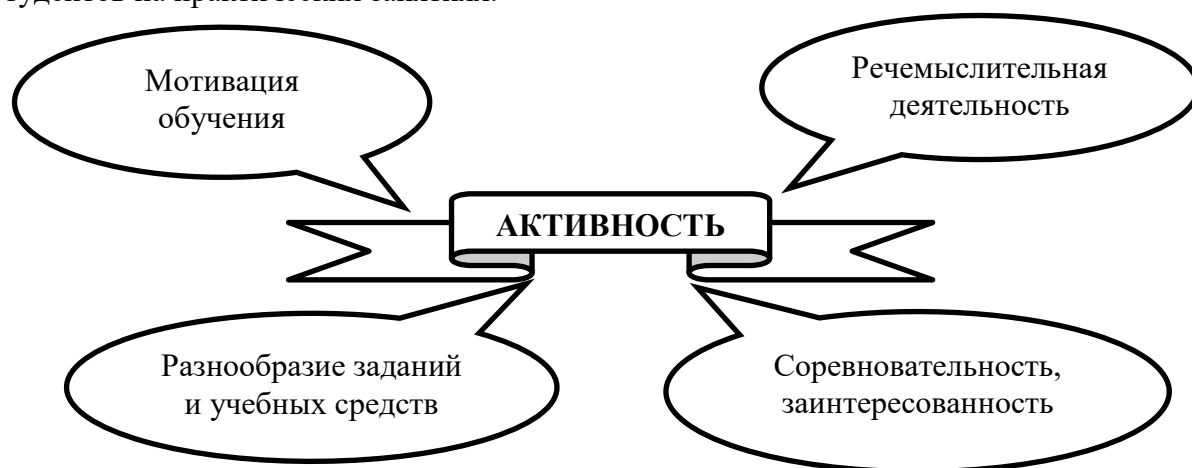
Основным методическим принципом построения практического занятия в контексте целей обучения иностранному языку студентов ВШМ им. В.А. Босикова, следует считать принцип **коммуникативной направленности**. Соответственно, обучение строится на вовлечении студентов в устные (говорение и аудирование) и письменные (чтение и письмо) ситуации коммуникации.

Принципы **дифференциации и индивидуализации** обучения требует от преподавателя умения организовать занятие в соответствии со спецификой многоаспектности и многоплановости языка как средства общения.

Принцип **активности** реализуется при эффективном построении занятия, когда учитываются мотивация и интересы студентов, и они становятся активными участниками практического занятия. Выделяется интеллектуальная (ИА), эмоциональная (ЭА) и речевая активность (РА): ИА достигается формулировкой проблемных вопросов, которые требуют от студентов подключения мышления; ЭА основана на положительных и отрицательных эмоциональных переживаниях, активность обеспечивают именно положительные эмоции; РА может носить ограниченный характер из-за недостаточности языковых средств, что

преодолевается с помощью предкоммуникативной тренировки.

Ниже представлена реализация принципов **активности** в образовательном процессе студентов на практических занятиях.

1.5. Планирование практического занятия

На основе учебной программы определяются основные компоненты практического занятия в соответствии с тематическим планом, уточняются его цель, место и объем.

Построение практического занятия определяется рядом факторов, среди которых:

1. Специфика видов речевой деятельности, на овладение которым направлены действия студентов и преподавателя;
2. Трудности, возникающие в процессе формирования навыков и умений данного вида речевой деятельности.
3. Цели, задачи и содержание данного практического занятия в системе занятий по теме.

При планировании практического занятия необходимо:

- определить место данного практического занятия в системе занятий по теме и выделить его цели;
- проанализировать материал: тексты, упражнения, наглядные пособия, ТСО, которые требуются для формирования и обработки соответствующих навыков и умений, определяющих цель занятия;
- обеспечить учет индивидуально-психологических особенностей студентов, их знаний и уровня сформированности речевых умений;
- разработать структуру занятия и выбрать необходимые приемы и средства как обучения, так и контроля сформированности языковых и речевых навыков и умений.

1.6. Структура практического занятия

Структурными компонентами практического занятия по иностранному языку являются: проверка домашнего задания, введение нового материала, закрепление и активизация материала, контроль. Так, практическое занятие имеет следующую структуру:

1. Организационный момент, заключающийся в обмене приветствиями, сообщении плана занятия, проведении фонетической или речевой зарядки – в введении студентов в языковую среду.
2. Проверка домашнего задания, которая ведется в форме фронтального, индивидуального или группового опроса.
3. Основная часть, где идет ведение нового грамматического материала с использованием различных способов семантизации лексики, средств наглядности и технических средств обучения; формируются навыки и умения в рамках одного или взаимосвязанных видов речевой деятельности.

4. Заключительная часть включает подведение итогов, применение различных форм контроля усвоения учебного материала в определенном виде речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме с учетом коррекции ошибок преподавателем и участием студентов в их исправлении, а так же инструктаж по выполнению домашнего задания.

Образцы плана практического занятия даны в таблице 1.

Таблица 1

Тема занятия: _____

Цель занятия: _____

Время и место проведения: _____

1. Учебные вопросы и расчет времени	№	Наименование вопроса	Время проведения (мин.)
	1.	Контроль готовности ИВС к занятию	10
	
	5.	Подведение итогов занятия	5
2. Учебно-материальное обеспечение	2.1.	Литература: 1.....; 2.....; 3.....	
	2.2.	Наглядные пособия: 1.....; 2.....; 3.....	
	2.3.	Технические средства обучения: 1.....; 2.....; 3.....	
3. Методические указания по подготовке к занятию	3.1.	Задания на самоподготовку: повторить ...; изучить ...; подготовить	
	3.2.	Вопросы для самоконтроля: 1...; 2....; 3.....	
4. Методические указания по проведению занятия	4.1.	Контроль готовности слушателей к занятию	
	4.2.		
	4.3.		
5. Подведение итогов занятия	5.		

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения иностранному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема часов.

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные

- на закрепление фонетических, лексических и грамматических навыков;
- на развитие умений всех типов чтения (поискового, ознакомительного, изучающего, просмотрового);
- на формирование навыков и умений подготовленной монологической речи (доклада, сообщения);
- на поиск информации из различных источников с целью ее дальнейшего использования в письменной или устной форме;
- на более глубокое знакомство с культурой стран изучаемого языка и профессиональной информацией.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

Для выполнения самостоятельной работы используются:

1. Учебники и учебные пособия.
2. Мультимедийные средства: работа в лингафонном кабинете, компьютерном классе, в том числе с использованием обучающих программ и ресурсов сети Интернет (аудио-, видеофильмов)

3. Научно-популярные тексты по направлениям подготовки студентов (реферативные и отраслевые журналы), справочно-библиографические материалы, рекламные материалы, словари, в том числе отраслевые.

4. Аутентичные тексты.

Самостоятельная работа может включать краткосрочные и долгосрочные задания. К краткосрочным заданиям относятся:

1. Письменное выполнение грамматических упражнений

2. Письменный перевод текста объемом 800 – 2000 печатных знаков.

3. Письменное реферирование текстов.

4. Воспроизведение профессионально ориентированного текста в форме публичной речи (мини-доклады, сообщения).

5. Написание официального письма.

6. Устное сообщение по социокультурной или профессионально-деловой тематике.

К долгосрочным заданиям относят работы, подготовленные на основе творческого поиска и обработки иноязычной информации:

1. Мультимедийная презентация по социокультурной тематике (подготовка 1 – 2 недели).

2. Доклад по профессионально-деловой тематике (подготовка 2 недели).

3. Реферат.

4. Проект, представленный (в зависимости от уровня подготовки студентов) в виде устного сообщения, мультимедийной презентации или письменной работы.

Данный вид деятельности предполагает самостоятельную работу студентов со словарями, справочниками, аутентичными материалами, подбор иллюстраций, использование Интернета для поиска нужной информации. По ходу подготовки проекта проводятся консультации и совместное обсуждение этапов работы.

При организации самостоятельной работы преподавателю необходимо:

1. Сформулировать конечные и промежуточные цели и задачи с учетом индивидуальных особенностей студентов.

2. Оказать методическую поддержку в процессе выполнения студентом задания.

3. Приобщать студентов к систематической самостоятельной работе, к самообразованию, ориентируясь на его профессиональные и личностные потребности в освоении иностранного языка.

Задания могут носить как групповой, так и индивидуальный характер. На более поздних этапах доминируют задания творческого характера (проекты, рефераты, рецензирование студенческих работ самими студентами, составление глоссариев, подготовка и написание научных статей и т.д.). По мере формирования у студентов навыков и умений постепенно усложняются и задания; помощь педагога приобретает консультативный характер, а самостоятельность самих студентов увеличивается; повышается качество учебной деятельности.

СОЦИОЛОГИЯ

Разработчик: Унарова Л.Д., доктор философских наук, доцент

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В содержание учебной дисциплины «Социология» включены разделы, направленные на усвоение студентами компетенций, необходимых для качественного освоения Программы по специальности 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Целью данной учебной дисциплины является формирование у студента системного социологического представления о процессах, явлениях и противоречиях современной

общественной жизни.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– способствовать расширению и конкретизации знаний о сущности общества, его структуре, закономерностях, основных направлениях, тенденциях и механизмах его развития;

– вырабатывать умение по анализу и оценке социальной реальности, позиции по отношению к существующим проблемам и противоречиям, а также к межкультурному разнообразию;

– формировать навыки критического и творческого мышления, самостоятельность суждений, связанных с ускоряющейся социальной динамикой.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения бакалавр должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Индикатор достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: - механизмы складывания современного межкультурного разнообразия в обществе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; - проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории социокультурного развития на современном этапе; - основные социологические, культурологические категории и понятия, их специфичность; социально-политические, исторические и научные закономерности и востребованность социологии; - признаки, типы, структуру общества; социальные изменения, движения и последствия процесса глобализации.
	Уметь: - использовать полученные теоретические и практические знания, а также самостоятельно их приобретать; - анализировать социальные процессы, происходящие в современном мире; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - соотносить знания основ социологии с профессиональной деятельностью; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими носителями иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; использовать методики прикладных социологических исследований; понимать, оценивать причины, структуру и последствия, вести работу по предупреждению социальных конфликтов ⁴

	<p>- находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.</p>
	<p>Владеть:</p> <p>- методами эмпирической науки в поисках рациональных и верифицируемых оснований для реорганизации социальной практики;</p> <p>- использования различных современных социологических источников;</p> <p>-самостоятельным критическим мышлением, развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации.</p>

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Социология» составляет 2 зачетных единиц, 108 часов, из них 70 часов отводится на аудиторную работу (лекции – 55 часов и практические занятия -15 часов) и 38 часов на самостоятельную работу студента. Студенты сдают зачет по итогам 6 семестра.

Лекционные занятия – 55 часов

№	Раздел и содержание дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
			ауд. (ЛЗ/ПЗ)	СРС	
Модуль 1. Введение. История социологии					
1	Тема 1. Социология как наука. Социологический подход. Составные части социологии и функции. Методы социологии.	5	4 (лекция)		Конспект
	Тема 2. История социологии. Социальные и научные предпосылки социологии. Становление социологии как науки. О. Конт.		4 (лекция)	2 4	Конспект. обсуждение
	Тема 3. Теории Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, Г.		4 (лекция)	2	Конспект, обсуждение

	Зиммеля, М. Вебера. Современные теории западной социологии.				(сравнение, оценка, дискуссия)
	Тема 4. Русская социологическая мысль (П. Лавров, Н. Михайловский, Н. Данилевский, К. Леонтьев, М. Бакунин, П. Сорокин). Современная отечественная социология.		4 (лекция) 2 (пр. зан.)	4	Сообщения, реферирование, рецензирование
Модуль 2. Социальный генезис личности					
2	Тема 5. Социологическое понимание личности. Личность, индивид. Индивидуальность. Социальное в личности.	5	2 (лекция)	2	Конспект, дискуссия
	Тема 6. Социализация. Габитус, понятие и типы. Агенты социализации.		2 (лекция) 2 (пр. зан.)	4	Обсуждение итогов опроса «Семья и школа: проблемы взаимоотношений»
	Тема 7. Культура, ее виды и элементы. Идеология.		2 (лекция)	2	Конспект, дискуссия
	Тема 8. Социальные ценности		2 (лекция) 2 (пр. зан.)	4	Обсуждение итогов интервью «Отношение якутян к ключевым ценностям»
Модуль 3. Социальные взаимодействия					
3	Тема 9. Социальное поведение. Социальное действие, понятие и структура. Взаимодействия. Социальное поведение и теории поведения.	6	4 (лекция)		Конспект, обсуждение
	Тема 10. Девиантное поведение, формы его проявления. Преступление как социальное явление. Теории девиантного поведения. Формы социальной конформности.		4 (лекция) 4 (пр. зан.)	4	Фокус-группа «Социальное обустройство андер-групп: возможности реализации»
	Тема 11. Социальный конфликт: причины, структура, функции. Основные теории.		4 (лекция)	2	Конспект, обсуждение
	Тема 12. Управление развитием конфликта: предупреждение, выявление, локализация, методы		2 (пр. зан.)	2	Ролевая игра «Конфликты: приемы и методы управления»
Модуль 4. Общество, структура, элементы					
4	Тема 13. Общество, понятие, признаки, типы. Теории общества: функциональный, конфликтологический подходы, сетевая теория, символический интеракционизм и др.	6	6 (лекция)	2	Конспект, обсуждение

	Тема 14. Социальные группы, организации, институты. Понятия, типы, критерии, уровни, характеристики. Институциональная организация общества.		4 (лекция)	2	Конспект, обсуждение
	Тема 15. Социальные роли, статусы. Ролевые конфликты и их типы. Статусы и виды. Иерархия.		2 (лекция)	2	Конспект, обсуждение. Социологический терминологический диктант
	Тема 16. Социальная стратификация и мобильность. Стратификация, понятие, происхождение, теории. Системы стратификации. Социальная мобильность, формы, каналы.		4 (лекция) 3 (пр. зан.)	4	Социологическое исследование «Семейный альбом»
	Тема 17. Процессы глобализации. Теоретические интерпретации, факторы, противоречия. Мир-Россия-Арктика.		3 (лекция)	1	Конспект, обсуждение

Практические занятия – 15 часов

Название темы	Содержание
По теме 4. Современная отечественная социология (2 часа)	1. Развитие социологии после 1917 г. до 30-х годов 20 в. 2. Развитие современной социологии
По теме 6. Агенты социализации (2 часа)	1. Обсуждение итогов опроса «Семья и школа: проблемы взаимоотношений»
По теме 8. Социальные ценности (2 часа)	1. Обсуждение итогов интервью «Отношение якутян к ключевым ценностям»
По теме 10. Девиантное поведение и формы его проявления (4 часа)	1. Фокус-группа «Социальное обустройство андер-групп: возможности реализации»
По теме 12. Управление конфликтами (2 часа)	1. Ролевая игра «Конфликты: приемы и методы управления»
По теме 16. Социальная стратификация и мобильность (3 часа)	Социологическое исследование «Семейный альбом»

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Примерные вопросы к зачету (6 семестр):

1. Объект и предмет социологии.
2. Структура социологического знания и структура социологии.
3. Функции социологии.
4. Основные методы социологии: наблюдение и опрос.
5. Основные методы социологии: метод анализа документов, социометрия.
6. Социология личности: становление личности, социализация, самоактуализация.
7. Конформизм и девиантное поведение личности.
8. Социальные группы. Социальные институты. Социальные движения.
9. Общество: понятие общества. Общество как система.

10. Общество: исторические типы общества.
11. Формы развития общества.
12. Социальное неравенство. Понятие социальной стратификации. Виды стратификации.
13. Понятие социальной мобильности. Виды мобильности.
14. Понятие социального взаимодействия. Социальный контроль.
15. Социология семьи: кризис современной семьи.
16. Социально-территориальная общность. Социология поселений: социология города.
17. Социально-территориальная общность. Социология поселений: социология деревни.
18. Социология экологии: экологическая безопасность и формирование экологического сознания.
19. Социология межнациональных отношений: понятия «этнос», «народность», «нация».
20. Политическая социология: понятие политической системы общества.
21. Социология культуры. Понятие и функции культуры.
22. Виды культуры и их характеристика.
23. Российское общество и проблемы глобализации.
24. Направленность социальной динамики: прогресс, регресс, революция, эволюция.
25. Виды социальных конфликтов и пути их разрешения. Миротворчество.

4.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся:

1. Реферирование текста первоисточника
2. Подготовка, проведение и участие в фокус-группе (тема выбирается в результате группового обсуждения)
3. Рецензирование
4. Подготовка и проведение социологического исследования «Семейный альбом»

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 624 с.
2. Нартов Н.А., Рыхлов О.А., Нартов В.Н. Социология: учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 544 с. [Электронный ресурс]. (URL: <https://e.lanbook.com/reader/book//6198/#1>)
3. Волков Ю.Г. Социология: учебник. – М.: Наука-Пресс, 2007. – 382 с. <https://e.nlrs.ru/open/14894>

Дополнительная литература:

1. Горностаева М.В. и др. История социологии: учебник. – М.: Норма, 2009. – 1102 с. [Электронный ресурс].(URL: <https://e.nlrs.ru/open/14803>).
2. Социология: Энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко и др. – Минск: Книжный дом, 2003. – 1312 с.
3. Штыров В.А. Арктика и Дальний Восток. Величие проектов. – М.: Книжный мир, 2017. – 296 с. [Электронный ресурс]. (URL: <https://e.nlrs.ru/open/14489>)
4. Этносоциологические исследования в Республике Саха (Якутия). – Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2015. – 144 с. (С. 3-82). [Электронный ресурс].

(URL:<https://e.nlrs.ru/open/11855>)

5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие. – М.: Омега-Л, 2009. – 567 с. [Электронный ресурс]. (URL: <https://e.nlrs.ru/open/14711>)

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебная аудитория	1
Компьютер	1
Принтер	1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Реферирование, или составление реферата (лат. *reffere*- докладывать, сообщать), – это краткое изложение содержания оригинала-первоисточника. Подготовка реферата – сложный вид самостоятельной работы.

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование информации: описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее перераспределение и создание нового текста.

В реферате приводятся основные сведения о предмете, объекте исследования, о целях и методах, о результатах выполненного исследования. Реферат отличается точным изложением основной, существенной, новой информации.

Основные требования к реферату

- Информативность, полнота изложения
- Объективность, неискаженное изложение всех положений первичного текста
- Корректность в оценке материала.

Структура реферата

Заголовочная часть (выходные данные, формулировка темы).

Собственно реферативная часть, включающая изложение основных положений текста-первоисточника;

Анализ, изложение результатов и выводов; указание на наличие иллюстративного материала (таблиц, схем, рисунков и др.)

Заключительная часть (здесь возможен краткий комментарий, в котором референт выражает свое отношение к проблемам, затронутым в первоисточнике, или к позиции автора по этим вопросам).

МОДЕЛЬ РЕФЕРАТА

1. Вступление.

Задачи типового вступления:

1) дать исходные данные (название исходного текста, где опубликован, в каком году);

2) сообщить сведения об авторе (фамилия, ученые степень и звание, если есть);

3) выявить смысл названия работы, чему посвящена (тема), в связи с чем написана.

2. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых говорится в тексте.

3. Анализ самых важных, по мнению референта, вопросов из перечисленных выше.

Задачи типового анализа:

- 1) обосновать важность выбранных вопросов (почему эти вопросы представляются наиболее важными и интересными автору реферата);
- 2) кратко передать, что по этим вопросам говорит автор, опуская иллюстрации, примеры, цифры, отмечая только их наличие;
- 3) выразить свое мнение по поводу суждений автора исходного текста.
4. Общий вывод о значении всей темы или проблемы реферируемого текста. В этой части реферата можно выйти за пределы данного текста и связать разбираемые вопросы с более широкими проблемами.

Подготовка и проведение фокус-группы Фокус-группа - это эмпирический метод исследования в социологии. Данный метод представляет собой **групповую дискуссию**, в ходе которой выясняется отношение участников к тому или иному виду социальной деятельности или объекту этой деятельности. Например, можно обсудить, как участники воспринимают одну из острых социальных проблем и проекты ее решения, оценивают работу государственных социальных учреждений, правоохранительных органов, волонтерских организаций, частных лиц, средств массовой информации, их попытки или нежелание заняться данной проблемой и т.д.

Методу присущи следующие характеристики:

- численность групп обычно не превышает 10 участников;
- группа формируется с учетом цели исследования;
- длительность дискуссии в зависимости от задач исследования колеблется от 1 до 3 ч;
- дискуссию ведет модератор — опытный специалист.

В подготовительную работу входит:

- написание программы, где формулируется и обосновывается проблема, определяются цель, задачи, объект, предмет исследования, а также обследуемая совокупность, число и размер фокус-групп, инструментарий сбора и обработки социологической информации. На этом этапе всеми студентами составляется перечень вопросов (достаточное количество) для обсуждения во время фокус-группы, распределяются обязанности.

- создание видео-материала, состоящего из отдельных съемок с «натуры», которые осуществляют студенты во время, отведенное для самостоятельной работы;

- подготовка команды, которая состоит из модератора и ассистентов. Один из ассистентов ведет аудио- или видеозапись, фиксируя особенности высказываний (например, эмоциональность, невербальные характеристики). Другой ассистент, если необходимо, может заниматься обеспечением тишины, подавать прохладительные напитки и т.п.;

- набор респондентов, которому может предшествовать предварительное тестирование или интервью. Участники фокус-групп могут выбираться методом «снежного кома», когда один респондент называет кандидата, а этот кандидат называет еще одного кандидата и т.д., либо методом «слепого» случайного выбора;

- написание гайда (организационного плана). Он состоит из приветствия, объяснения основных правил, формулирования вопросов, разбитых на смысловые блоки; в гайде указываются время и продолжительность перерывов. Гайд завершается выражением благодарности участникам.

Ход проведения фокус-группы:

Перед дискуссией, когда собираются участники, модератор и его ассистенты приветствуют входящих, создают непринужденную обстановку. При этом важно обеспечить следующие процедурные моменты:

- помещение, где проводится дискуссия, должно быть просторным и комфортабельным;
- обязательно наличие большого стола, где участники дискуссии смогли бы

пользоваться записями, бланками, рисунками. За столом (столами) во время перерыва или до дискуссии участникам предлагаются кофе, чай, соки и проч.

В начале дискуссии модератор сообщает участникам цели и основные правила дискуссии. Затем происходит знакомство участников дискуссии. Модератор просит каждого участника представиться, сказать несколько слов о себе (возраст, увлечения, состав семьи, место жительства), а также объясняет ценность мнения каждого участника. Он просит говорить громко и четко, чтобы ответы участников были слышны при просмотре, или записи.

Далее предлагается к просмотру видео-ролик, созданный студентами, после которого начинается обсуждение участниками фокус-группы. Задаются такие вопросы: каково ваше впечатление? Что вы подумали, когда вы его смотрели? Что навело вас на такие мысли? Понравился вам ролик или нет? Чем именно? Почему это вам нравится (не нравится)? Какое у вас настроение после просмотра такого ролика? Какие эмоции он вызывает? Отвращение, пессимизм, скуку, какие-либо другие эмоции? Какая его основная мысль? Для чего, по-вашему, этот ролик создан? Что вы думаете об информации, содержащейся в ролике? Вызывает она у вас доверие или нет? Почему нет? Как бы отреагировали на такой ролик ваши родные, друзья? Почему именно таким образом? Видит ли власть подобное? Как они должны отреагировать? Что она может сделать? Что следует изменить в этом ролике? Почему? Что нужно убрать? Что в ролике лишнее (ненужное, раздражающее)? Почему вы так считаете? Что следовало бы добавить? Для чего это нужно? Закрытые вопросы обычно задаются ближе к концу дискуссии, что позволяет сфокусировать ответы на конкретных аспектах обсуждаемой проблемы.

В конце дискуссии модератор напоминает о ее целях, обобщает сказанное, благодарит участников и прощается с ними. Впоследствии запись дискуссии расшифровывается и распечатывается. На основе полученной стенограммы происходит анализ и составляется отчет-справка каждым студентом.

Рецензия устного выступления. При рецензировании устного ответа, выступления, сообщения или доклада, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

1. Насколько логичным, последовательным было выступление? Имелся ли план выступления (написанный или мысленный)?
2. Достаточно ли полно раскрыта тема?
3. Насколько доказательными были утверждения?
4. Выделялось ли главное?
5. Был ли обобщающий вывод?
6. Удалось ли привлечь и удержать внимание слушателей?
7. Насколько грамотной и выразительной была речь?
8. Какие были допущены ошибки?
9. Что лучше всего получилось у выступающего?
10. Какие советы вы могли бы ему дать?

Социологическое исследование «Семейный альбом». Обращение к семейному альбому вкупе с методом интервью с интерпретацией фотографий, размещенных в нем, необходимо рассматривать как один из инструментов трансляции семейной истории, ее документирования и коммуникации между членами семьи. Его содержимое позволяет получить информацию о повседневных практиках прошлого, о приватной сфере, обычаях и ценностях представителей разных поколений семьи.

В семейном альбоме, как правило, хранятся сведения о социальных изменениях семьи, его содержание часто связано со становлением социально удачливых членов семьи. Семейный альбом, несмотря на наличие электронных аналогов хранения, продолжает выполнять ряд ключевых функций: хранение семейной памяти; сплочение, интеграция членов семьи; документирование семейной истории, ее трансляция потомкам; коммуникативную функцию, функцию самопрезентации, престижа и даже

развлекательную функцию.

Таким образом, студенты могут составить представление о социальной мобильности членов своей семьи по семейному альбому: 1) вертикальной и горизонтальной; межпоколенной и внутривоколенной формах; 2) каналах мобильности, как образование, брак, служба в определенных сферах, духовная карьера, семейный капитал, связи и знакомства, конъюнктура, личные качества и т.д.

Семейный альбом является основанием для характеристики социальной стратификации относительно членов семьи на примере нескольких поколений – вертикальный срез их расположения по горизонтальным слоям (стратам) по признаку доходов, образования, престижа профессии, объема власти и влияния, уровня квалификации, владения информацией, авторитета, морального капитала.

Рекомендация студентам: подготовить сообщения с иллюстрацией визуального материала из семейного альбома.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- 1) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации;
- 2) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных сочинений;
- 3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу;
- 4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем современного естествознания.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классиков и современных ученых. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Навыки критического отношения к представленной аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» и «против» какого-либо культурологического тезиса. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной музыковедческой литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с использованием письменных самостоятельных (контрольных) работ. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов используется метод «малых групп»: студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное занятие проводится в форме «диспута» или «конференции».

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL).

При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить в него

цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом следует сначала несколько раз прочитать его, проанализировать, найти своеобразие, определить параметры необходимых исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить авторский стиль, проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить собственную индивидуальность.

При работе с интернет-ресурсами обращается внимание студентов на источник: оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.

При подготовке к зачету рационально используется время. Советы студентам: 1. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. 2. Читайте учебники и научную литературу. 3. Обращайтесь к справочной литературе. 4. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. 5. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями.

ОСНОВЫ ПРАВА

Разработчик: Харайбатова О.М., к.ю.н., доцент

Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины «Основы права» – формирование у студентов понимания основных теоретических положений современной теории права и государства, профессионального правосознания, осмысления права как важнейшего регулятора общественных отношений.

Задачи дисциплины:

- выявить актуальные проблемы современного развития законодательства России;
- введение в проблематику науки о праве и государстве, в том числе, изучение студентами базисных теоретических положений теории права и государства, позволяющих правильно ориентироваться в многообразии форм и видов правоотношений, возникающих и сопровождающих гражданина в течение жизни, независимо от избранной области трудовой и социальной деятельности;
- формирование базовых правовых понятий, необходимых для дальнейшего восприятия правовых дисциплин, высокого уровня профессионального правосознания, направленного на воспитание студентов в духе уважения конституционного строя, защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, общества, государства;
- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики;
- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и процессы.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>ПК–1. Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом; — специфику отечественной концертной деятельности в контексте международной музыкально-исполнительской практики.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — организовывать работу творческого коллектива; — управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками планирования и практической реализации культурных и продюсерских проектов; различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.
<p>УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>ПК–5. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы культурно-просветительской деятельности в области музыкального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — осуществлять на высоком уровне просветительскую деятельность с учетом особенностей служительской аудитории;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками планирования и практической реализации культурно-просветительских проектов, в том числе в качестве исполнителя; навыками проведения деловых совещаний и переговоров, принятия организационно управленческих решений.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя контактную (аудиторную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в 5-6 семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Контрольный урок	Зачет
Общая трудоемкость	2	72	5	6
Контактная работа		34		

Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Общая теория права

Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные элементы
Источники права. Норма права Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность Российское право и «правовые семьи». Международное право Основы государства и права

Тема 2. Основы конституционного права РФ

Конституция РФ Основы конституционного строя РФ Правовой статус личности в РФ
Органы государственной власти в РФ

Тема 3 Основы гражданского права

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права Право собственности
Обязательства и договор Наследственное право РФ Авторское право в музыке.

Тема 4. Основы семейного права РФ

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака Права и обязанности супругов
Права несовершеннолетних детей Алименты.

Тема 5. Основы трудового права РФ

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор Рабочее время и
время отдыха Дисциплина труда Защита трудовых прав граждан.

Тема 6. Административное правонарушение и административная ответственность РФ. Основы уголовного права РФ

Административное правонарушение и административная ответственность Преступление и
уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния Система наказаний по административному праву.

Тема 7. Основы экологического права РФ

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование
экологопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельности.

Тема 8. Основы информационного права РФ

Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны.
Федеральный закон «Об информации, информатизации и информационных процессах»
Защита информации.

Тема 9. Основы правового регулирования экономической деятельности и основы законодательства в области финансов

Правовое регулирование экономической деятельности. Лицензирование. Антимонопольная
деятельность. Законодательство в области финансов. Законодательство в области финансов. Правовое регулирование банковской деятельности.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля в 5 семестре является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 6 семестре, на котором студент отвечает на вопросы по изученным темам курса.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

а) Основная литература

1. Муромцев, С.А. Основы гражданского права. Человек и общество [Электронный ресурс] / С.А. Муромцев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 102 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/36416>.

2. Рождественский, А.А. Основы общей теории права : Курс лекций [Электронный ресурс] / А.А. Рождественский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 154 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50497>.

б) Дополнительная литература

1. Гошуляк, В.В. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ КАК ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ [Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 5-16. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/300075>.

2. Ходарева, Т.В. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА ПРАВООЩИТНОЙ СИСТЕМЫ [Электронный ресурс] // Вестник Волгоградской академии МВД России. — Электрон. дан. — 2010. — № 1. — С. 32-36. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/290470>.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Основы права» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Для освоения дисциплины «Основы права» необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа;
- учебники по методике;
- хрестоматии;
- специальная учебно-методическая литература;
- периодические издания, в том числе журнальные статьи;
- конспект лекций;
- Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:
- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;

- оптимальное сочетание различных методов обучения.

2. Организация самостоятельной работы

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- подбор необходимой литературы;
- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу;
- составление по необходимости схем, таблиц на основе текста лекций, учебно-методической литературы, монографии и т.д.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование книг, статей;
- выполнение заданий исследовательского характера;
- углублённый анализ научно-методической литературы;
- работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта --лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой;
- участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Понятие и сущность конституции.
2. Конституционное право граждан на образование.
3. Сущность государства. Функции государства. Типология государств
4. Основы конституционного строя в РФ. Федеративное государство.
5. Статус и полномочия Президента РФ.
6. Федеральное собрание РФ: организация деятельности. Правительство РФ.
7. Административно-правовой механизм регулирования общественных отношений.
8. Нормы административного права, источники административного права.
9. Административная ответственность должностных и юридических лиц.
10. Понятие мер административного наказания. Административное правонарушение.
11. Государственная политика в сфере образования. Типы и виды образовательных учреждений.
12. Понятие гражданского права, основы его регулирования.
13. Виды ответственности по гражданскому праву.
14. Понятие гражданского процесса.
15. Порядок рассмотрения гражданских споров.
16. Понятие уголовного права и его источники.
17. Задачи и принципы уголовного права. Нормы уголовного права.
18. Понятие уголовной ответственности, уголовно-правовые отношения.
19. Понятие преступления. Категории преступлений.
20. Неоднократность и совокупность преступлений. Рецидив преступлений и его виды
21. Сущность, содержание и цели наказания
22. Штраф и конфискация имущества.
23. Ограничение свободы Арест
24. Смертная казнь и проблема ее отмены в России
25. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
26. Современное понимание прав человека.

27. Социально–экономические и культурные права.
28. Международно-правовые документы в области прав человека.
29. Международные суды и трибуналы

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В процессе чтения лекционного курса (ключевые лекции) рекомендуется проводить фронтальный опрос, начиная со второй лекции, задавая вопросы студентам по содержанию предыдущей лекции для проверки усвоения лекционного материала. На лекционных и семинарских занятиях рекомендуется использовать наглядность в виде картин и фотографий, фотографии известных людей, видеосюжеты и видеофильмы. На некоторых лекциях рекомендуется просмотр видеофильмов (видеосюжетов) с последующим обсуждением (методы работы: диалоговое педагогическое общение, коммуникативный, дискуссионные формы работы). При подготовке к лекциям приветствуется поиск информации в интернете и презентация ее на занятиях.

ЭТИКА

Разработчик: Унарова Л.Д., доктор философских наук, доцент

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве цели учебного курса «Этика» рассматривается формирование у обучающихся культуры морали, гражданской позиции, осмысленного образа жизни и индивидуально-ответственного поведения.

Задачи дисциплины заключаются в том, что студент по итогам изучения курса этики должен:

Сформулировать:

- своеобразие этики, ее место в системе гуманитарных знаний;
- основные этапы исторического становления и развития этики;
- отличие морали от других форм освоения мира;
- специфику и функции основных категорий морали и этики.

Владеть:

- основами построения собственного ответственного поведения в согласии с этическими нормами и основными моральными категориями;

Иметь навык:

- культуры морального мышления, толерантного отношения к различиям людей;
- ведения публичных дискуссий по проблемам морали.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Индикатор достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: -место этики в системе гуманитарных знаний; отличие морали от других форм освоения мира; специфику и функции основных категорий морали и этики; культуру морального мышления; принципы толерантного отношения к различиям людей; основные этапы развития этики и современные дискуссии по морально-нравственной проблематике.
	Уметь: -использовать полученные теоретические и практические

	<p>знания, а также самостоятельно их приобретать;</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать социальные процессы, происходящие в современном мире; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - соотносить знания основ этики с профессиональной деятельностью; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими носителями иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои этические принципы и коммуникативные намерения в контексте толерантности; использовать методики прикладных этических исследований; понимать, оценивать причины, структуру и последствия конфликтов, вести работу по предупреждению социальных конфликтов - находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию социокультурным и этическим традициям различных социальных групп. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами эмпирической науки в поисках рациональных и верифицируемых оснований для реорганизации социальной практики в контексте этических требований; критериями мировоззренческого мышления, собственной позицией в сфере культуры; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур и этических норм; - навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; - самостоятельным критическим мышлением, развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; речевым этикетом межкультурной коммуникации.
--	--

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Этика» по этому направлению подготовки составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 70 часов отводится на аудиторную работу в форме групповых занятий (35 часов – лекционные, 35 часов – практические занятия) и 73 часа на самостоятельную работу студента.

№	Раздел и содержание дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
			ауд. (ПЗ)	СРС	
Модуль 1. Введение. История этических учений					
1	Тема 1. Предмет этического знания. Разделы этики и уровни	3	2 л.	2	Конспект

	этического знания.				
	Тема 2. Возникновение морали, различные подходы Тема 3. Основные линии развития нравственного сознания	3	2 л. 2 л.	2	Конспект Обсуждение
	Тема 4. Этика Античности. Сократическая школа. Этика Аристотеля.	3	2 л.	2	Конспект Обсуждение
	Тема 5. Развитие этики в эпоху эллинизма	3	2 пр.	2	Тезисы Обсуждение
	Тема 6. Христианская моральная доктрина. Мусульманская этика	3	3 пр.	3	Тезисы Обсуждение
	Тема 7. Нравственные концепции Возрождения	3	2 пр.	2	Тезисы Обсуждение
	Тема 8. Этические концепции 17-18 вв., их особенности.	4	2 л.	2	Конспект Обсуждение
	Тема 9. Западная этика к. 19-20 вв.	4	2 л.	2	Конспект Обсуждение
	Тема 10. Этические учения русских мыслителей	4	2 л.	3	Конспект Обсуждение
	Тема 11. Этика современного времени	4	2 л.	2	Конспект Обсуждение
Модуль 2. Основные категории этики.					
2	Тема 12. Добро и зло	4	2 пр.	3	Дискуссия по эссе
	Тема 13. Долг, сверхдолжное. Обязанность. Справедливость	4	2 пр.	3	Дискуссия
	Тема 14. Стыд и совесть. Прощение.	4	2 пр.	3	Дебаты
	Тема 15. Милосердие. Свобода и ответственность.	4	2 пр.	3	Дискуссия
Модуль 3. Моральные проблемы современности					
3	Тема 16. Публичная мораль и индивидуальная нравственность сегодня	4	2 л. 2 пр.	3	Деловая игра

Практические занятия

Модули, название темы	Содержание
По теме 5. Развитие этики в эпоху эллинизма (4 часа). Сообщения.	1.Скептицизм как теория сомнения 2. Эвдемонизм Эпикура. 3. Фатализм стоицизма. 4. Моральные представления неоплатоников. 5. Преломление этики эллинизма сегодня.
По теме 6. Христианская моральная доктрина. Мусульманская этика (4 часа). Просмотр к/ф	1.Декалог и Нагорная проповедь. 2.Влияние ислама на этические воззрения 3. Основные каноны ислама. 4. Соотношение этики и права
По теме 7. Нравственные концепции Возрождения (4 часа). Сообщения. Работа по литературному источнику.	1.Мыслители Возрождения о человеке как высшей ценности. 2. Человек как творец. 3. Человек как «героический энтузиаст» - фрагмент из <i>Бруно Дж. О героическом энтузиазме</i> / пер. с итал. Я. Емельянова, Ю. Верховского, А. Эфроса. - М.: Художественная литература , 1953. - 212 с.

По теме 12. Добро и зло (4 часа). Дискуссия по темам эссе.	1.Добро как предельная ценностная универсалия. 2.Границы добра, есть ли они? 3. Добро и доброта: общее и различное. 4.Путь человека к добру. 5. Различные попытки определения добра. 6. Понятие зла. 7. Типология зла. 8. Статус и «банальность» зла. 9. Источники зла. <u>Эссе:</u> «Чего больше в жизни: добра или зла?»; «Можно ли делить людей на добрых и злых?»; «Человек по природе: добрый или злой?»; «Как проявляются добро и зло?».
По теме 13. Долг, сверхдолжное. Обязанность. Справедливость (4 часа). Дискуссия.	1.Долг как мотив. 2.Долг и личный интерес. 3. Виды долга. 4. Долг и социальная организация. 5. Механизмы лога и сверх должного. 6.
По теме 14. Стыд и совесть. Вина. Прощение (4 часа). Дебаты	1.Возникновение феномена совести. 2. Интерпретации совести. 3. Стыд и вина. 4. Стыд как элемент совести. 5. Прощение как избавление от зла и обиды, как решение воли.
По теме 15. Милосердие. Свобода и ответственность (4 часа). Дискуссия.	1.Милосердие как избыток ценности другого человека. 2. Составляющие элементы и противоречия милосердия. 3.Ответственность и долг. 4. Различие между обязанностью и ответственностью. 5. Коллективная ответственность, ответственность перед будущим. 6. Свобода – это ценность. 7. Свобода – это выбор. 8. Мера свободы.
По теме 16. Публичная мораль и индивидуальная нравственность сегодня (4 часа). Деловая игра по профессиональной этике.	1.Особенности и специфика современной моральной жизни. 2. Необходимость пересмотра правил и норм классической этики. 3. Востребованность институциональной морали и ее взаимодействие с этикой добродетелей. 4.Трудовая (профессиональная) этика.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Примерные вопросы к зачету (4 семестр):

1. Предмет этики, ее разделы
2. Научные подходы к возникновению морали
3. Социально-экономические факторы возникновения морали
4. Эмоционально-интеллектуальные факторы возникновения морали
5. Досократическая этика, основные идеи
6. Этика Сократа и Платона
7. Этика добродетелей Аристотеля
8. Этические идеи скептицизма и эпикуреизма
9. Этические взгляды стоицизма, кинизма
10. Христианская моральная доктрина, место человека в ней
11. Основные положения мусульманской этики
12. Этические концепции Возрождения
13. Особенности этических концепций 17-18 в.в.
14. Этические доктрины И. Канта, Г. Гегеля и Л. Фейербаха.
15. Этические учения 19-20 в.в.
16. Русские мыслители, их этические взгляды
17. Этика современного времени
18. Добро и зло – основные категории этики
19. Долг как мотив нравственного поведения человека
20. Справедливость как одно из основных понятий нравственного сознания

21. Стыд и совесть, их содержание
22. Ответственность и свобода ответственное действие
23. Прощение
24. Милосердие
25. Публичная мораль и индивидуальная нравственность

4.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд тестов прилагается)

А. (3 семестр):

1. Объектом этики являются: а) знания; б) поведение; в) творчество.
2. Предметом этики выступают: а) моральные нормы; б) общественное сознание; в) рациональные представления.
3. Талион – это: а) закон; б) табу; в) наказание.
4. Золотое правило этики: а) поступай по отношению к другому так же, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе; б) не делай другому вреда, ибо вред, умноженный вдвое, возвернется к тебе с удвоенной силой; в) поступай по отношению к другому, не как к средству, а как к цели
5. Моральный выбор человек осуществляет: а) каждый день в обычных ситуациях; б) при исключительных обстоятельствах; в) по собственному желанию.
6. Добродетель – это: а) лучшие качества человека; б) приобретенные умения; в) аскетический образ жизни.
7. Особенности этики состоят в ее: а) неизменности и незыблемости; б) изменчивости и пластичности; в) и в том, и в другом.
8. Нормы морали характеризуются, как: а) имеющие должный характер; б) лишенные специальных институтов; в) содержащие в себе свободу выбора.
9. Способность личности осуществлять моральный самоконтроль - это: а) рефлексия б) совесть в) правосознание.
10. Кого можно назвать основателем этики? а) Платона б) Аристотеля в) Фалеса.
11. Возникновение морали в обществе было обусловлено: а) формированием раннеклассовых государств; б) развитием речи и трудовых навыков у древнего человека; в) потребностью регулирования отношений между людьми в интересах сообщества.
12. Человек принимает нормы морали: а) по принуждению; б) добровольно; в) из-за боязни

13. Автором известного тезиса «Человек есть мера всех вещей» является: а) Пифагор; б) Платон; в) Протагор.

14. Средневековая мораль основывается на представлении _____ природе человека: а) о греховной, низменной; в) о мужественной и храброй; г) романтической и возвышенной.

15. По мнению Августина, у человека существуют три главных вида греха-похоти: а) ложь, гнев, гордыня; б) похоть гордыни, плоти, очей; г) неблагодарность, корысть, зависть.

Б. (4 семестр):

1. Мораль это: а) природное качество человека; б) юридически закрепленные предписания; в) универсальный регулятор отношений людей в обществе
2. Структура морали включает: а) нравственные ценности, идеалы, убеждения; б) правовые знания; в) религиозные обряды;
3. Отметьте черты, не свойственные нормам морали: а) однозначно и подробно зафиксированы в специальных документах; б) поддерживаются силой общественного мнения или личных убеждений индивида; в) их исполнение обеспечивается мерами принуждения со стороны государства.
4. Какие из названных этических категорий выражают наиболее общую моральную оценку? а) Долг и Совесть б) Добро и Зло в) Стыд и Вина.
5. Какое из приведенных определений наиболее точно выражает смысл категории «Долг» в этике? а) общественное принуждение к выполнению нравственных требований;

б) сознательное и свободное подчинение нравственным требованиям; в) осознание необходимости выполнять свои нравственные обязанности

6. Этическая категория «совесть» обозначает: а) совокупность общечеловеческих ценностей; б) индивидуальные ценности и идеалы; в) способность ориентироваться в моральных принципах и следовать им.

7. Понятие нравственной свободы означает: а) своеволие, возможность исполнять любые свои прихоти; б) добровольный выбор и исполнение морального долга; в) подчинение принципу «быть как все».

8. Что из приведенного ниже определяет условия свободы нравственного выбора? а) добровольность выбора (отсутствие внешнего принуждения); б) наличие реальных альтернатив; в) оба варианта верны.

9. Какие из приведенных положений входят в совокупность принципов этики Конфуция? а) гуманность б) исполнение ритуала в) почитание старших г) все ответы верны

10. Какое из приведенных положений не характерно для этики буддизма? а) непричинение вреда живому б) отказ от желаний в) следование правилу «око за око».

11. Отметьте положение, характеризующее «этику долга» И. Канта а) «Разум вменяет человеку нравственность как долг»; б) «Если хочешь быть счастливым, будь им»; в) «Цель оправдывает любые средства».

12. Мораль относится к сфере: а) практического сознания; б) ценностного сознания; в) подсознания.

13. Специфика действия морали как регулятора общественных отношений заключается в следующем: а) моральная регуляция осуществляется силовым воздействием; б) источником контроля соблюдения моральных норм является государство; в) мораль является осознанной и свободной формой поведения личности.

14. Отметьте те черты, которые отличают этику ислама: а) содержит детальные нормы повседневного поведения; б) содержит наиболее общие принципы, не регламентирует жестко поведение; в) признает за человеком свободу выбора.

15. Какой кодекс существовал в советском обществе? а) моральный кодекс строителя коммунизма; б) кодекс чести советского гражданина; в) кодекс члена коммунистической партии.

Высокий уровень возможен при условии выполнения следующих заданий:

1. Отличной оценке за ответы по вариантам А и Б;

2. Доказательном объяснении ряда положений (пополняемых) по выбору

студента:

Положение 1. Милосердная любовь является выражением позитивной ценности другого человека. В качестве объекта ее проявления могут быть хам, предатель, бомж – «ближние», которых обычно оценивают, как аксиологический нуль.

Какие противоречия обнаруживаются? Можно ли подобную ситуацию назвать парадоксальной? В чем заключается парадокс? Каким образом следует проявить милосердие в нравственной практике по отношению к вышеназванным?

Положение 2. Мужчина и женщина – разные существа, по-разному реагирующие, оценивающие, чувствующие, мыслящие, действующие.

Можно ли утверждать, что у них разный нравственный опыт, моральная ориентация? Как они отзываются на различные моральные ситуации? На что обращают внимание чаще мужчины? Женщины?

Положение 3. Забота (др.-рус. – хлопоты) – деятельность человека по добровольному содействию благу другого: оказание помощи и поддержки, создание благоприятных условий жизни, одарение теплом и любовью, соучастие в жизненных ситуациях и т.д. Она предполагает систематическое участие в этой многосторонней поддержке другого человека.

Предполагает ли она всецелое погружение в мир опекаемого человека? Можно ли проявлять заботу о человеке, не испытывая любви и симпатии к нему? Обладает ли

забота нормативностью? Забота избирательна, или имеет пределы своего расширения?

Положение 4. Благотворительность характеризуется, прежде всего, вниманием к людям, не способным в силу объективных и субъективных причин обеспечить себе минимум для существования. Благотворительная деятельность - это помощь нуждающимся в ущерб своему собственному благосостоянию или свободному времени, но при условии, что она не причиняет вред другим людям и осуществляется в рамках закона, приносит пользу не только получателям благ, но и обществу в целом, снимая с него часть социальных обязательств.

Благотворительность – это нравственный долг? Добровольное желание? Каприз? Есть ли ограничения на ее проявления? Включает ли она в себя отказ от справедливых требований, ухудшающих положение другого человека? Что значит – «приносит пользу обществу в целом»?

Положение 5. Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Таким образом, волонтерами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта. Ведь волонтерство дает много возможностей, которые позволяют по-новому посмотреть на себя и мир вокруг, научиться чему-то, получить знакомства.

Какие возможности дает волонтерская деятельность? Связана ли она с логикой некоего избытка или дефицита в личности волонтера? Обязательно ли волонтерство предусматривает эмпатию и сосредоточенность на «другом»? Не является ли эта деятельность обезличенной и объективированной?

Положение 6. Беда слабовольного человека, что он подчиняется не тому, что идет изнутри, а тому, что поступает извне.

Сильный, волевой человек прислушивается к голосу своего разума, совести, то есть внутренней своей составляющей, а слабовольный, становится марионеткой внешних обстоятельств жизни, рабом сиюминутных желаний своего вождельного ума и ненасытных чувств, бывает, что часто душевные устои направляют его в сторону дурного. *Верно ли суждение Аристотеля, что такой человек, испытывая влечение к дурному и удовольствие от этого, способен не делать ничего вопреки суждению? Можно ли сказать, что слабовольный человек переживает состояние моральной слепоты? Можно ли утверждать, что он ищет и находит моральное оправдание своему неблагоприятному действию?*

Положение 7. Primum поп посеге переводится на русский как «прежде всего - не навреди (или – не повреди)», где слова “прежде всего” могут быть истолкованы и в том смысле, что этот принцип является наиболее важным в деятельности врача. Можно различить такие формы вреда: вред, вызванный бездействием, неоказанием помощи тому, кто в ней нуждается; вред, вызванный небрежностью либо злым умыслом, например, корыстной целью; вред, вызванный неверными, необдуманными или неквалифицированными действиями; вред, вызванный объективно необходимыми в данной ситуации действиями.

Каждую из этих разновидностей вреда, очевидно, можно оценивать по-разному. Неоказание помощи - в некоторых случаях это приравнивается к правонарушению, которое может быть наказано по закону. Можете ли привести примеры подобного наказания? Не кажется ли, что сегодня люди чаще проявляют равнодушие? Нередко происходят случаи, когда врачи нарушают заповедь.

Положение 8. Быть правдивым, прежде всего, означает сообщать собеседнику то, что, с точки зрения самого сообщаемого, соответствует действительности. Иногда это правило выражается в форме запрещения говорить ложь, то есть то, что с точки зрения говорящего является ложным. Некоторые этики считают, что в понятие правдивости следует ввести еще и право слушающего собеседника на получение правдивого сообщения.

Согласно правилу правдивости, человек обязан говорить правду лишь тому, кто имеет право знать эту правду. Правдивость является необходимым условием нормального

общения и социального взаимодействия. Ложь разрушает согласованность и доверие между людьми. Всегда ли целесообразно говорить правду? Часто ли приходится Вам обманывать? В каких случаях это происходит? Что Вы испытываете, когда Вам говорят неправду?

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Этика: учебник / А.А. Гусейнов, А.Г. Гаджикурбанов; под общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2016. – 460 с.
2. Гуревич П.С. Этика: учебник. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2009. – 416 с. [Электронный ресурс].(URL:<https://e.nlrs.ru/open/14794>)

Дополнительная литература:

1. Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика: учеб.пособие. – М.: Флинта, 2018. – 166 с. [Электронный ресурс].(URL:<https://e.lanbook.com/book/109519#authors>).
2. Канке В.А. Современная этика: учебник. – М.: Омега-Л, 2009. - 394 с. [Электронный ресурс]. (URL: <https://e.nlrs.ru/open/16543>)
3. Кропоткин П.А. Этика. – М.: Лань, 2013. – 174 с. [Электронный ресурс].(URL:<https://e.lanbook.com/reader/book/6095/#1>).
4. Соловьев В.С. Оправдание добра. – М.: Лань, 2013. – 63 с. [Электронный ресурс].(URL:<https://e.lanbook.com/reader/book/6429/#14>).

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебная аудитория	1
Компьютер	1
Принтер	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- 1) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации;
- 2) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных сочинений;
- 3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу;
- 4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем современного естествознания.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классиков и современных ученых. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Навыки критического отношения к представленной аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» и «против» какого-либо культурологического тезиса. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной музыковедческой литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с использованием письменных самостоятельных

(контрольных) работ. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов используется метод «малых групп»: студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное занятие проводится в форме «диспута» или «конференции».

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL).

При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом следует сначала несколько раз прочитать его, проанализировать, найти своеобразие, определить параметры необходимых исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить авторский стиль, проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить собственную индивидуальность.

При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.

При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями.

Реферирование текста первоисточника

Реферирование, или составление реферата (лат. *reffere*- докладывать, сообщать), – это краткое изложение содержания оригинала-первоисточника. Подготовка реферата – сложный вид самостоятельной работы.

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование информации: описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее

перераспределение и создание нового текста.

В реферате приводятся основные сведения о предмете, объекте исследования, о целях и методах, о результатах выполненного исследования. Реферат отличается точным изложением основной, существенной, новой информации.

Основные требования к реферату

- Информативность, полнота изложения
- Объективность, неискаженное изложение всех положений первичного текста
- Корректность в оценке материала.

Структура реферата

Заголовочная часть (выходные данные, формулировка темы):

- собственно реферативная часть, включающая изложение основных положений текста-первоисточника;

- анализ, изложение результатов и выводов; указание на наличие иллюстративного материала (таблиц, схем, рисунков и др.);

- заключительная часть (здесь возможен краткий комментарий, в котором референт выражает свое отношение к проблемам, затронутым в первоисточнике, или к позиции автора по этим вопросам).

МОДЕЛЬ РЕФЕРАТА

1. Вступление.

Задачи типового вступления:

1) дать исходные данные (название исходного текста, где опубликован, в каком году);

2) сообщить сведения об авторе (фамилия, ученые степень и звание, если есть);

3) выявить смысл названия работы, чему посвящена (тема), в связи с чем написана.

2. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых говорится в тексте.

3. Анализ самых важных, по мнению референта, вопросов из перечисленных выше.

Задачи типового анализа:

1) обосновать важность выбранных вопросов (почему эти вопросы представляются наиболее важными и интересными автору реферата);

2) коротко передать, что по этим вопросам говорит автор, опуская иллюстрации, примеры, цифры, отмечая только их наличие;

3) выразить свое мнение по поводу суждений автора исходного текста.

4. Общий вывод о значении всей темы или проблемы реферируемого текста. В этой части реферата можно выйти за пределы данного текста и связать разбираемые вопросы с более широкими проблемами.

Эссе

Общие положения к написанию эссе

Эссе как форма самостоятельной работы студентов является одной из форм текущего контроля освоения ими учебного материала по изучаемой дисциплине, результаты которых учитываются при итоговой оценке полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по соответствующему учебному курсу. Одной из главных целей написания эссе является развитие у слушателей навыков самостоятельной работы с первоисточниками, а также с учебной и научно-исследовательской литературой по проблематике курса, умений выделять в прочитанном главное, грамотно анализировать, обобщать и излагать изученный материал.

Требования к эссе. Эссе представляет собой систематическое, полное и аргументированное изложение соответствующей проблемы в рамках изучаемой исследуемой дисциплины на основе определенного минимума источников. Отбор

источников определяется общим требованием, согласно которому, вопрос, служащий темой эссе, должен быть освещен более обстоятельно, чем он освещается в стандартных учебных пособиях. Изложение материала желательно строить при помощи коротких, простых, четких предложений, избегая растянутых, выпоренных, излишне наукообразных или декларативных фраз, а также употребления терминов и понятий без соответствующей их расшифровки. Особое внимание следует уделять грамматической и стилистической обработке текста работы, что также будет учитываться при выставлении оценки за эссе.

Выбор темы эссе. Тема эссе либо выбирается студентом из списка, предлагаемого преподавателем курса/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и согласовывается с преподавателем/лектором. Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.

Структура эссе. Эссе должно обладать четко выраженной структурой.

1. Оглавление или содержание.
2. Введение (краткое обоснование темы, ее научная значимость).
3. Основная часть: изложение материала, подкрепленное ссылками на использованные источники и критической аргументацией автора реферативной работы.
4. Заключение.
5. Список использованной литературы.

Объем эссе. Объем эссе по курсу определяется преподавателем. Как правило, он составляет 1-3 страницы.

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В противном случае оно не принимается преподавателем к оцениванию.

– Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом TimesNewRoman, кегль 12.

– Введение, основная часть, заключение и список литературы начинаются с новой страницы.

– Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. Нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем указываются полностью. Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то дается его сокращенное описание. Имя автора (авторов) цитируемого источника выделяется курсивом.

Дискуссия как форма практического занятия

Дискуссия (от лат. Discussio - исследование, рассмотрение) - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами, это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании. Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.

Дискуссии содержат: четкое определение цели, понимание реакции оппонентов, ограничение времени на выступление, соблюдение очередности. Группа может быть разделена на подгруппы, которые обсуждают вопросы по теме занятия. Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических занятиях.

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но также наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и закрепляют знания.

Цели проведения дискуссии: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.

Этапы дискуссии:

1. Определить, кто будет сообщать результат работы группы
2. Организаторы обсуждения
3. Выберите из своей команды человека, для определения групповой дискуссии (жюри, пресс-центр)
4. Обсудить выступление (5 минут). В чем суть проблемы? С какими другими она сопрягается? К каким последствиям приводит данная проблема?
5. Работа в командах (15-20 минут)
6. Групповая работа (поочередно представляют выступления)
Жюри оценивает выступление, вопросы, ответы, возражения, дополнения и заключительное слово.
7. Обобщение.

Порядок проведения:

- Выступление одной команды (5-7 мин)
- Вопрос от другой команды (до 3 вопросов от команды) и ответы команды (не более 1 мин)
- Возражения от команд (по 1 от команды, не более 1 минуты)
- Дополнения от команд (не более 1 минуты)
- Заключительное слово (не более 1-2 минуты)

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:

- 1) **методика «вопрос – ответ»** – это разновидность простого собеседования;
- 2) **процедура «обсуждение вполголоса»** предполагает проведение закрытой дискуссии в подгруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение своей подгруппы докладывает любой участник, которое обсуждается всеми участниками;
- 3) **методика клиники**, когда каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается по заранее принятой системе «принимается – не принимается».
- 4) **методика «лабиринт»** - метод последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
- 5) **методика эстафеты**, когда каждый заканчивающий выступление участник может передать слово тому, кому считает нужным.

Критерии эффективности проведения дискуссии:

- умение студентов правильно, логично изложить свое и чужое мнение;
- культура дискуссии, соблюдаемая ими;
- умение студентов пользоваться приемами доказательства, опровержения, делать выбор;
- получение в ходе дискуссии новых знаний и нового социального опыта;
- умение студентов пользоваться имеющимися знаниями;
- умение встать на точку зрения другого;
- живой обмен мнениями в ходе дискуссии;
- удовлетворение, получаемое студентами после дискуссии.

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы:

- уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», например, «Верно ли, что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет».
- восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д.

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения (некорректное использование информации), так и с коммуникативной точки зрения (например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар.

Показатели работы	баллы
Студент активно участвует в дискуссии и отвечает на вопросы, предлагая аргументированные ответы на поставленные вопросы, основываясь на изученных материалах по теме. Уважительно выслушивает мнение других студентов и эффективно взаимодействует в команде.	отлично
Студент участвует в дискуссии, задает вопросы, выслушивает мнения других. Студент допускает незначительные ошибки в обсуждении. Уважительно выслушивает мнение других студентов и эффективно взаимодействует в команде.	хорошо
студент не проявляет активности в дискуссии, не задает вопросы, не предлагает решений, выслушивает мнения других, допускает ошибки в обсуждении.	удовлет.
Студент осуществляет роль стороннего наблюдателя, не участвует в дискуссии, не предлагает решения, не отвечает на вопросы. Сторонится работы в группе.	неудов.

Дебаты

Свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному студентам тематическому тезису. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы.

Дебаты формируют:

- умение формировать и отстаивать свою позицию;
- ораторское мастерство и умение вести диалог;
- командный дух и лидерские качества.

Действующие лица дебатов – две команды, каждая из 3-х участников (спикеров). Команда, отстаивающая тезис в рамках тематической игры – **команда утверждения**. Команда, опровергающая тезис в рамках тематической игры – **команда отрицания**.

Судьи – оценивают игру, заполняют специальный протокол, сохраняют позитивную атмосферу игры.

Таймкипер – участник, следит за соблюдением регламента. Показывает спикерам плакаты с указанием времени, оставшегося до окончания их речи: 3 мин, 2 мин, 1 мин 30 сек.

Тьюторы – организаторы дебатов, тренеры, руководители команд. Во время игры наблюдатели, чтобы после провести с командой анализ действий.

Формулировка темы – даётся в виде утверждения, например, «Стыжусь, следовательно, существую» (В.С. Соловьев).

Каждая из команд продумывает аргументы, ищет поддержки и доказательства (цитаты, факты, статистические данные, примеры), подтверждающие позицию.

В настоящее время дебаты как форма обсуждения проблемы широко используются в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Благодаря своим особенностям - целостности, универсальности, личностной ориентированности и ориентации на самообразование студентов, дебаты на сегодняшний день являются одной из самых эффективных педагогических технологий. Дебаты позволяют не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и способствуют развитию творческой активности личности, формируют умение представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские качества.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная цель лекционных и семинарских занятий – обеспечить коллективную работу потока, курса, группы, позволяющую проявиться индивидуальным особенностям каждого студента. Усвоение студентами дисциплины «**Этика**» достигает эффективности при использовании активных форм и методов проведения аудиторных занятий. Ведущее место здесь занимает проблемный метод обучения, Проблемные вопросы и задачи, поставленные на лекции, порождают проблемную ситуацию. Учет теоретической и практической подготовки студентов позволяет найти нужное разрешение. Использование на лекциях проблемных вопросов и задач реализует две важные задачи – приобретение новых знаний и усвоение способов мыслительной деятельности. Важное место в преподавании этики занимает использование современных педагогических технологий, основанных на использовании передовых инновационных технологий в преподавании дисциплины. Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании понимаются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Важное место на семинарских занятиях принадлежат дискуссиям, ролевым играм, тренингам и т.д. Такие методы важны для формирования столь необходимой будущим специалистам культуры коммуникативного взаимодействия, выработки умений и навыков, связанных с решением проблем нашего повседневного бытия с позиций тех или иных философских и этических позиций.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчик: Халгаев Д.В., преподаватель

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Задачи дисциплины:

– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

– формирование у обучающихся готовности к принятию решений по защите персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также к принятию мер по ликвидации их

последствий; готовности прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение второго семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Контрольный урок	Зачет
Общая трудоемкость	3	70	1	2
Контактная работа		38		

Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Трудоемкость (в акад. часах)					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего в акад. часах	Контактная работа			Самостоятельная работа	
			Всего	Лекционные занятия	Практические занятия		
1.	Вводное занятие	2	4	4		-	-
2.	Глобальная безопасность	6	4	4		2	Устный опрос
3.	Национальная безопасность	6	4	4		2	Устный опрос
4.	Безопасность личности	6	4	2	2	4	Устный опрос
5.	Терроризм. Опасности криминогенного характера	6	2		1	4	Доклады, сообщение по вопросам семинара
6.	Экологическая безопасность	8	4	2	1	4	Доклады, сообщение по вопросам семинара
7.	Аварии на ПОО	6	2	2		4	Самостоятельная письменная работа
8.	Пожары в учреждениях культуры и искусства	6	2	1	1	4	Устный опрос
9.	РСЧС	4	2	1	1	4	Устный опрос
10.	Гражданская оборона	6	4	3	1	4	Устный опрос
11.	Безопасность и защита культурных ценностей	4	2	1	1	2	Устный опрос
12.	СИЗ. Укрытия. Эвакуация	4	2	1	1	2	Доклады, сообщение по вопросам семинара
13.	Медицина катастроф. Доврачебная помощь	4	6	5	1	2	Устный опрос. Практикум по оказанию

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Трудоемкость (в акад. часах)					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего в акад. часах	Контактная работа			Самостоятельная работа	
			Всего	Лекционные занятия	Практические занятия		
							первой доврачебной помощи
Итого:		108	38	32	10	38	

Раздел I.

Современный комплекс проблем безопасности.

Тема 1. Жизнедеятельность и безопасность.

Развитие научных представлений о природе и человеке. Характеристика современного этапа развития цивилизации. Биосфера как система, её устойчивость, место человечества в компонентах биосферы. Принцип «совместного развития» биосферы и человечества. Теория ноосферы.

Безопасность как компонент жизнедеятельности, её особенности на современном этапе. Аксиома о потенциально негативном воздействии в системе «человек - среда обитания». Негативные факторы естественного, антропогенного и техногенного происхождения.

Поиски выхода из кризиса, варианты будущего человечества и пути решения проблем. Основные принципы стратегии компромиссного решения проблем в интересах всего человечества.

Обеспечение безопасности.

Тема 2. Общий комплекс проблем безопасности.

Системный подход к анализу безопасности. Модели систем безопасности разных уровней. Современные особенности проблем безопасности.

Структура комплекса проблем безопасности. Основные уровни безопасности: индивидуальный, национальный, глобальный. Комплексный характер проблем безопасности: социальные, медико-биологические, экологические, технологические и правовые аспекты.

Культура личности безопасного типа.

Тема 3. Обеспечение глобальной безопасности.

Проблемы безопасности жизнедеятельности человека глобального характера: опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности (изменение климата и потеря устойчивости биосферы, пределы роста техногенных преобразований при ограниченных ресурсах планеты), демографическая ситуация, опасности космоса, военные конфликты и терроризм, социально-опасные болезни и эпидемии.

Признаки глобального экологического кризиса, его роль в формировании экологизации общественного сознания.

Научные исследования глобальных процессов. Ученые Римского клуба о глобальном кризисе. Мировое сообщество и глобальные проблемы новой эпохи. Пути обеспечения безопасности жизнедеятельности в глобальном масштабе.

Тема 4. Национальная безопасность России.

Мировая динамика и национальная безопасность. Современное состояние и национальные особенности России.

Основы обеспечения национальной безопасности. Внешние и внутренние опасности для общества и нации в военной, политической, экономической, техногенной,

экологической, информационной, социальной, социокультурной, демографической и иных областях. Факторы обеспечения национальной безопасности РФ.

Государственная система обеспечения национальной безопасности России. Место, роль и значение «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и иных нормативно-правовых актов России в системе национальной безопасности.

Раздел II.

Опасности среды обитания.

Тема 1. Опасности техносферы

Взаимодействие человека и техносферы. Опасности техносферы.

Электромагнитные и тепловые излучения, их действие на организм человека и защита от них. Особенности лазерного излучения. Источники ионизирующих излучений (естественные и искусственные). Действие радиации на человека. Дозы облучения, нормы радиационной безопасности.

Антропогенные химические факторы. Опасные химические вещества. Классификация и поражающее действие АХОВ, меры безопасности при их применении. Действие электрического тока на организм человека, основные способы защиты от поражения электрическим током. Правила электробезопасности.

Причины возникновения и классификация пожаров. Способы тушения пожаров и средства пожаротушения, их характеристика и порядок применения. Общие правила пожарной безопасности.

Психофизиологические производственные факторы (эмоциональные перегрузки, монотонность труда, перенапряжение анализаторов). Предельно допустимые значения поражающих факторов при их воздействии на организм человека. Потенциально-опасные объекты города Якутска и республики.

Тема 2. Человек и социосфера

Терроризм как основная социальная угроза

Социальные факторы риска для здоровья человека: наркомания, алкоголизм и табакокурение. Суицид в контексте социальных угроз.

Социально-опасные инфекционные заболевания (СПИД, туберкулёз и др.).

Опасности криминогенного характера и вынужденная миграция населения.

Тема 3. Обеспечения безопасности на объектах культуры.

Нормативно-правовые акты и инструктивные документы по вопросам безопасности и охраны труда в учреждениях культуры и искусств. Правила безопасности в библиотеках, домах культуры и клубах, театрах и филармониях, кинотеатрах, музеях и картинных галереях, парках культуры и отдыха, зоопарках, в учебных заведениях, при проведении реставрационных работ. Безопасность посетителей и работников в учреждениях при проведении мероприятий.

Взрывная и пожарная безопасность в учреждениях культуры и искусств. Основные причины пожаров в учреждениях культуры и искусств. Обязанности руководителей учреждений по обеспечению пожарной безопасности. Организационные и технические меры противопожарной безопасности при проведении массовых мероприятий (дисотеки, концерты, новогодние представления). Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров.

Организационно-технические мероприятия по предотвращению воздействия вредных факторов на организм работников учреждений культуры и искусств. Производственный травматизм. Причины возникновения, характер и порядок расследования несчастных случаев.

Ответственность администрации учреждений культуры и искусств за вред, причинённый здоровью посетителей (зрителей) во время проведения мероприятий в стенах учреждений культуры.

Создание безопасных условий труда в учреждениях культуры и искусств.

Раздел III.

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях

Тема 1. Опасность: понятие и определения. Понятие, определения и источники ЧС, их классификация.

Источники ЧС. Опасности естественные и антропогенные.

Безопасность в ЧС: термины и определения.

Классификация ЧС. Поражающие факторы различных чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности.

Очаги поражения в ЧС.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера и их характеристики (землетрясения, наводнения, снежные лавины, ураганы, сели, ландшафтные пожары).

ЧС техногенного характера и причины их возникновения. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ): классификация, фазы развития. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО): поражающие факторы, радиационное воздействие на человека и природу, радиационная защита и профилактика.

Аварии на взрывопожароопасных объектах (ВПОО).

ЧС биолого-социального характера. Изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и биосферы Массовые заболевания людей (эпидемии). Особо опасные поражения животных и растений.

Конфликтные ЧС (антропогенные): военные действия и локальные военные конфликты, экстремальная политическая борьба и социальные взрывы. Основные поражающие факторы, действующие в условиях применения ОМП (ЯО, ХО и БО), особенности их воздействия на персонал объектов культуры и население, загрязнения и заражения территорий.

Тема 3. Основы безопасности и защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Единая система): назначение, задачи и структура. Органы управления и режимы функционирования Единой системы, ее силы и средства.

Гражданская оборона (ГО), её место в системе общегосударственных мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС военного времени, а также при ЧС природного и техногенного характера. Основные требования и принципы функционирования ГО, силы и структура. Планирование мероприятий ГО на объектах.

Права и обязанности граждан РФ в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тема 4. Способы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Принципы и способы защиты. Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС. Оповещение о ЧС и режимы защиты.

Эвакуация населения при ЧС. Эвакоорганы и их обеспечение. Особенности проведения эвакуации в военное время. Порядок проведения эвакуации населения при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

Укрытие населения и персонала объектов культуры в защитных сооружениях, продолжительность и условия пребывания людей в защитных сооружениях.

Классификация защитных сооружений. Назначение, общее устройство и требования к убежищам, противорадиационным и простейшим укрытиям.

Средства индивидуальной защиты: назначение, классификация и условия применения. Порядок обеспечения населения и НАСФ средствами защиты.

Жизнеобеспечение пострадавших при ЧС, порядок предоставления им медицинской и иной помощи.

Тема 5. Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС.

Организация и методика прогнозирования и оценки обстановки в ЧС мирного и военного времени.

Цель, способы, исходные данные и условия оценки обстановки.

Оценка радиационной, химической, бактериологической обстановок. Порядок оценки пожарной и инженерной обстановки.

Средства, радиационной и химической разведки. Назначение, классификация, общее устройство и принципы работы приборов радиационного контроля и химической разведки. Организация дозиметрического и химического контроля на объектах города Якутска и Республики Саха (Якутия).

Тема 6. Ликвидация последствий ЧС.

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при ликвидации последствий ЧС: цель, решаемые задачи, условия проведения и содержание.

Силы и средства, привлекаемые для выполнения АСДНР. Способы ведения аварийно-спасательных работ, особенности проведения АСДНР в зонах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения.

Порядок и особенности ведения работ нештатными аварийно-спасательными формированиями объекта.

Система мероприятий по предотвращению ЧС. Основные принципы предупреждения ЧС природного и техногенного характера, определенные Федеральной целевой программой «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2020 года».

Тема 7. Первая помощь при производственном травматизме и несчастных случаях, порядок её оказания поражённым в чрезвычайных ситуациях. Медицина катастроф.

Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, производственном травматизме и несчастных случаях.

Организация медицинского обеспечения населения в ЧС. Объём и виды медицинской помощи при катастрофах и стихийных бедствиях. Оказание доврачебной медицинской помощи при травмах, ранениях, кровотечениях, ожогах, отравлениях, синдроме длительного сдавливания, травматическом шоке и других неотложных состояниях. Реанимационные мероприятия. Особенности оказания первой помощи детям. Общие понятия о медицине катастроф.

Тема 8. Безопасность и защита культурных ценностей в мирное и военное время.

Культурные ценности: понятие, признаки и классификация. Основные причины утрат культурных ценностей.

Обеспечение сохранности и защиты культурных ценностей в повседневных условиях, спасение культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях.

Организация работы по сохранению, защите и спасению культурных ценностей в организациях и учреждениях культуры.

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г., Гаага), Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г, Париж),

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г., Париж) и иные международные акты в сфере защиты культурных ценностей, их значение в вопросах сохранения культурного наследия планеты.

Тема 9. Подготовка населения к действиям в ЧС.

Организация, формы и методы обучения населения различных категорий действиям в ЧС.

Виды и методика проведения занятий и учений по ГО и ЧС.

Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Роль СМИ в пропаганде знаний по правилам адекватного поведения населения в очагах поражения.

Тема 10. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности жизнедеятельности.

Этапы формирования и решения проблемы оптимального взаимодействия человека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.

Охрана окружающей среды. Система стандартов «Охрана природы». Мониторинг окружающей среды в России и за рубежом. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды».

Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс Российской Федерации и закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Безопасность в профессиональной деятельности.

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Законы РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и «О пожарной безопасности». Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты в области безопасности жизнедеятельности.

Ответственность за нарушения законодательства в области ГО и ЧС, а также в сфере безопасности жизнедеятельности. Роль государства в защите личности.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формами текущего контроля являются устный опрос студентов по пройденным темам, контрольная работа в середине 1 семестра (тестирование). Формой промежуточного контроля – зачет в конце 1 семестра в виде защиты реферата, ответов на контрольные вопросы (задания в билетах).

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Основная литература

1. Лапшина, И.В. Обеспечение особенностей преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в современном педагогическом вузе [Электронный ресурс] / И.В. Лапшина, Р.В. Зарубина. // Концепт. — Электрон. дан. — 2013. — № 2. — С. 1-6. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/293445>.

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537// <http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html>

Дополнительная литература

1. Бояров, Е.Н. К методике формирования экологической культуры у школьников в курсе основ безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Е.Н. Бояров, Д.И. Конников. — Электрон. дан. // Наука, образование, общество. — 2010. — № 11. — С. 2. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/292109>.

2. Репин, Ю.В. Современное состояние проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях общего и высшего образования [Электронный ресурс] // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. — Электрон. дан. — 2014. — № 5. — С. 20-26. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/291673>.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Особенностью изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности является активное участие студента в освоении освещаемого преподавателем материала. Он связан не только с активным осознанием информации, получаемой на лекциях по дисциплине, но и в активной проработке самых различных источников, обозначенных в настоящей программе в списках основной и дополнительной литературы. Именно она должна служить основным источником для подготовки студентов к семинарам, для подготовки на них собственных сообщений. Студенту целесообразно всесторонне учиться умению отбирать в получаемой из этих источников многообразной информации самое ценное, то, что представляется ему наиболее важным для практической деятельности в области безопасности жизнедеятельности, то, что может помочь в его педагогической деятельности и т.д.

Существенным элементом в активном освоении курса является также создание рефератов по той или иной теме, изучаемой в курсе. При создании реферата студенту чрезвычайно важно, прежде всего, научиться составить план изложения, распределив свои идеи по тем или иным разделам и подразделам, систематизировав, таким образом, изучаемый материал. Не менее важно для студента и умение изложить этот материал в отточенной и емкой литературной форме, изложить свои или пересказать изученные мысли и суждения интересно, увлекательно для читателя. При создании рефератов недопустимо механическое переписывание текста источников, наиболее же понравившиеся мысли из той или иной книги надо оформлять в виде цитат, с обязательной ссылкой на автора, название издание и номер страницы цитируемого издания. Целесообразным при написании реферата является сопоставление взглядов различных авторов на тот или иной вопрос.

1. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов (СРС) как средство организации овладения ими знаний в новом поколении федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) выходит на первые позиции.

В настоящее время подготовка студентов в вузе ведётся интенсивными методами (определение четких концепций предметов, межпредметные структурно-логические схемы учебных дисциплин, не набор, а система знаний, переход от информационной модели к творческому, активному обучению и пр.). Интенсификация учебного процесса требует преодоления определённого психологического барьера со стороны преподавателей и студентов, изменения содержания учебного материала, приоритетности интенсивных видов занятий. В этом плане СРС в тесной взаимосвязи с аудиторными занятиями представляется одним из важнейших средств организации учебно-воспитательного процесса и управления им.

Сущность самостоятельной работы – в путях руководства, формах организации учебного процесса. Она определяется как метод обучения, как приём учения, как форму организации деятельности.

Научиться быстро находить и усваивать необходимую информацию, систематизировать и классифицировать факты, теории, концепции, чётко формулировать и аргументировать свою точку зрения, творчески решать возникшие вопросы невозможно без совершенствования самостоятельной работы.

Учебные планы в вузах предусматривают два основных вида СРС – аудиторную под руководством преподавателя и внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

Внутренняя сторона изучаемой проблемы выражается в самостоятельности суждений и выводов при выполнении самостоятельной работы, другими словами, в способности преобразования объективной действительности в процессе этой работы. Этот процесс характерен следующими взаимообусловленными компонентами и структурными элементами.

Компоненты процесса выполнения самостоятельной работы:

- выделение общих и частных познавательных задач (умение выбрать цель, определить задачу, предмет деятельности);
- подбор и определение способов действий, эффективных путей их решения (умение определить пути и средства для решения);
- контроль за решением поставленной задачи доступными способами (умение применять знания, умения и навыки при решении задачи).

Отличительной чертой самостоятельной работы является её ярко выраженный индивидуальный характер. СРС – это важнейшая форма самовыражения личности, проявления её индивидуальных возможностей и черт. Естественно, что существуют общие правила и требования к СРС, но они непременно должны включать в себя индивидуальный подход к организации работы. Это не только индивидуализация общих правил и требований, но и учет того, что организация, планирование и контроль СРС (в виде самоконтроля) осуществляются также и на уровне каждого конкретного студента. Игнорирование этого обстоятельства неизбежно вызовет противоречие между требованиями кафедры (преподавателя) и личными планами, желаниями, возможностями студента. Индивидуализация СРС тесно связана с мотивационным аспектом проблемы.

Методические указания по оформлению реферата по дисциплине

Реферат является учебным материалом, выполненным студентом самостоятельно, в виде домашнего задания, по теме, выданной преподавателем. Цель написания реферата - более углубленная, с использованием литературных источников, самостоятельная проработка студентом определенного раздела изучаемой дисциплины БЖ. Основное содержания реферата - должно представлять собой обзорную информацию, полученную студентом из литературных источников, с результатами проведенного анализа, изложенными в виде выводов или заключения по теме.

Основные вопросы, рекомендуемые для рассмотрения в реферате:

1. Современное состояние вопроса.
2. Актуальность и значимость рассматриваемой темы в вопросах безопасности жизнедеятельности.
3. Прикладное значение рассматриваемых вопросов безопасности к избранной студентом специальности.

Тематика рефератов

1. Информационная безопасность личности.
2. Безопасность ребенка.

3. Общественная система безопасности.
4. Государственная система защиты населения в ЧС на современном этапе.
5. Экологическая безопасность большого города как составляющая глобального экологического кризиса.
6. Масштабные ЧС последнего десятилетия. Оценка последствий.
7. Безопасность детских учреждений.
8. Наркомания как угроза национальной безопасности.
9. Терроризм как угроза безопасности жизнедеятельности.
10. Национальная безопасность России на современном этапе.
11. Современные проблемы глобальной безопасности, их признаки.
12. Роль и место дисциплины БЖД в формировании культуры личности безопасного типа.
13. Пожарная безопасность учреждений социокультурной сферы.
14. Медицина катастроф. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях.
15. Социальная безопасность личности на современном этапе.
16. Реклама и безопасность.
17. Роль СМИ в обеспечении общественной и личной безопасности.
18. Психологическая безопасность в творческом коллективе.
19. Охрана труда в народно-художественном творчестве.
20. Социокультурная безопасность России на современном этапе.
21. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в учреждениях культуры.
22. Безопасность и защита культурных ценностей.
23. Безопасность детской литературы.
24. Информационная безопасность (объект, регион, государство).
25. Действия работников организаций и учреждений культуры в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористических акций.
26. Обучение сотрудников учреждений культуры по вопросам ГО, организация их подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
27. Законодательство об охране труда: цели, задачи и структура.
28. Закон РФ «Об охране окружающей среды» и его значение.
29. Нормативно-правовые основы функционирования ГО РФ и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
30. Обеспечение безопасности массовых мероприятий на объектах культуры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При организации и проведении учебных занятий используются их следующие виды: лекции, семинары, практические занятия, тренажи и тренинги, а также и деловые игры. Лекции, семинары и практические занятия проводятся в составе группы (до 25-30 человек), а по ключевым темам раздела № 3 - мелкогрупповые (8-10 человек). Для углубления и закрепления знаний, совершенствования методики самостоятельной работы студентами дневного отделения выполняются рефераты. Их содержание во многом определяется как программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», так и характером их будущей трудовой деятельности. По завершении дисциплины (курса) проводится зачёт.

Существенными для реализации данной дисциплины представляется также создание педагогом на основе собственной рабочей программы- конспекта лекций, научно-методических разработок по тому или иному разделу курса.

Важным направлением повышения эффективности изучения курса, действенным стимулом усиления мотивации к его эффективному освоению является создание студентами рефератов по вопросам курса. Эти первые опыты научно-методической работы позволяют студентам научиться четче и более систематизировано излагать свои наблюдения, мысли, прививают навыки критического анализа освоенной литературы по изучаемым вопросам, развивают навыки тщательного анализа и сопоставления фактического материала по вопросам

Основной формой организации учебного процесса при освоении курса являются лекции, которые целесообразно сочетать с проведениями семинаров. На них каждому из студентов целесообразно подготовить доклад или сообщение, в которых бы был освещен тот или иной вопрос.

Обязательным условием проведения лекционного курса должен явиться иллюстративный материал. В первую очередь, это аудио- и видеозаписи.

Это также знакомство студентов с наиболее интересными источниками, имеющимися в распоряжении педагога (фотографиями, иллюстрациями)

Целесообразной формой изучения курса является знакомство и побуждение студентов к изучению не только основной, но и дополнительной литературы по вопросам курса.

Основные формы реализации дисциплины, составляющие ее методическую базу, включают в себя:

Аудиторные занятия

- Подготовка и проведение лекций.
- Проведение семинарских занятий по заранее разработанным вопросам, обеспечивающих закрепление полученной на лекциях информации и ее практическое применение при анализе учебного материала.
- Сообщения студентов с целью развития навыка работы с первоисточниками и авторскими текстами.
- Проведение обсуждений прослушанного (или просмотренного в видеозаписи) иллюстративного материала.

Внеаудиторная работа

- Организация планомерной и регулярной самостоятельной работы студентов на семинарских занятиях.
- Руководство самостоятельной работой студентов, включая выбор темы, консультации, текущий контроль и проверку работы.
- Написание отзывов на студенческие рефераты и контрольные работы, выполненные на аудиторных занятиях.
- Разработка методических рекомендаций по отдельным темам курса.
- Обеспечение учебного процесса основной и дополнительной литературой, соответствующий рабочей программе дисциплины, в том числе, изданной в течение последних пяти лет.
- Обеспечение учебного процесса аудио- и видеоматериалами, а также наглядными пособиями, иллюстрирующими и дополняющими основной курс.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединены тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания и вопросы защиты от негативных факторов, действующих в чрезвычайных ситуациях. Изучением дисциплины достигается формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, подготовит его к действиям в экстремальных условиях.

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высших учебных заведениях культуры и искусства должно стать неотъемлемой частью общей концепции по ознакомлению граждан нашей страны с проблемами как безопасности личности, общества и государства, так и цивилизации в целом, привитию обучаемым устойчивых и практических навыков по применению существующего комплекса способов защиты и мер безопасности, жизненно необходимых в современной эпохе.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Разработчик: Халгаев Д.В., преподаватель

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» – формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	Знать: — методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; — социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; — роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; — влияние оздоровительных систем физического

	<p>воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;</p> <p>— способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; — правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;</p>
	<p>Уметь:</p> <p>— организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;</p> <p>— использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа;</p> <p>— выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики;</p> <p>— выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;</p> <p>— выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;</p>
	<p>Владеть:</p> <p>— опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания;</p> <p>— способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;</p> <p>— методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;</p> <p>— методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.</p>

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации при очной форме обучения в рамках базовой части блока

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			контрольный урок	зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1	2	—
Контактная работа		70			

Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины (модуля)	Часов	Виды учебных занятий	Формы самостоятельной работы
1	2		4	5
1 семестр				
1.	Легкая атлетика. Основы техники ходьбы, бега, прыжков. Общеразвивающие, специальные и подводящие упражнения без снарядов и со снарядами при занятиях различными видами легкой атлетики. Кроссовая подготовка.	10	ПЗ	
2	Выполнение обязательных контрольных нормативов. Прыжок в длину с места. Бег 100 метров с высокого старта. Подтягивание. Отжимание. Бег 1000 м., 2000 м, 3000 м.	10	ПЗ	
3.	Методико-практические занятия. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье и его компоненты. Критерии здоровья. Основы здорового образа жизни студента. Биологические основы физической культуры. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий физической культурой и спортом. Методика развития физических качеств на занятиях физической культурой.	10	ПЗ	
4.		6		Работа с дополнительной литературой. Ведение дневника самоконтроля за самочувствием во время учебно-тренировочных занятий. Составление комплексов производственной гимнастики Самостоятельное посещение секций по видам спорта
		36		

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины (модуля)	Часов	Виды учебных занятий	Формы самостоятельной работы
	2 семестр			
1	Легкая атлетика. Основы техники ходьбы, бега, прыжков. Общеразвивающие, специальные и подводящие упражнения без снарядов и со снарядами при занятиях различными видами легкой атлетики. Кроссовая подготовка.	10		
2	Выполнение обязательных контрольных нормативов. Прыжок в длину с места. Бег 100 метров с высокого старта. Подтягивание. Отжимание. Бег 1000 м., 2000 м, 3000 м.	10		
3	Методико-практические занятия. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье и его компоненты. Критерии здоровья. Основы здорового образа жизни студента. Биологические основы физической культуры. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий физической культурой и спортом. Методика развития физических качеств на занятиях физической культурой.	20		
4		32		Работа с дополнительной литературой. Ведение дневника самоконтроля за самочувствием во время учебно-тренировочных занятий. Составление комплексов производственной гимнастики Самостоятельное посещение секций по видам спорта
	Итого	72		

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости, формы оценочных средств и критерии оценивания формируемых общекультурных компетенций:

Виды контроля	Формы оценочных средств	Критерии оценивания
Текущий контроль:		Оценка знаний и умений
1. Опрос по темам ПЗ	Вопросы опроса: краткие экспресс-вопросы по разделам.	Правильный ответ на 70% вопросов – промежуточный зачет
2. Реферат тематический (для студентов специальной медицинской группы)	Реферат	Полнота раскрытия задания и темы реферата. Студент должен показать свободное владение материалом по заявленной теме; ответить на вопросы преподавателя.
3. Обязательные нормативы	Бег 100м, бег 2000 (3000)м, прыжок в длину с места, подтягивания, отжимания, подн. туловища.	Выполнил нормативы – промежуточный зачет
Текущий контроль, зачет		Выполнение пунктов текущего контроля

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Никишкин, В.А. Эффективность физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности студентов вуза (из опыта работы кафедры физкультуры и спорта Национального исследовательского Московского государственного строительного университета) [Электронный ресурс] / В.А. Никишкин, Н.Н. Бумарскова, Е.А. Лазарева. // Педагогика и психология образования. — Электрон. дан. — 2017. — № 4. — С. 69-75. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/306119> .

2. Фирсин, С.А. Материально-технические условия организации и проведения занятий по физкультуре и спорту. [Электронный ресурс] / С.А. Фирсин, Т.Ю. Маскаева. — Электрон. дан. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. — 2015. — № 1. — С. 5-8. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/295420>.

б) Дополнительная литература

1. Осипов, А.Н. Повышение мотивации к урокам физической культуры [Электронный ресурс] // Концепт. — Электрон. дан. — 2015. — № 11. — С. 1-6. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297268> .

2. Стародубцева, О.Ю. Физкультура и спорт в подготовке студентов к профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] / О.Ю. Стародубцева, Н.В. Красильникова. // Вестник Башкирского государственного медицинского университета. —

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» обеспечивается спортивным залом, оборудованным волейбольной сеткой и баскетбольными корзинами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Направленность данной дисциплины – практико-ориентированная.

Теоретический курс и методико-практические занятия представлены в форме презентаций и раздаточного материала.

Методико-практические занятия предусматривают приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы, а также инструкторских приемов взаимодействия с коллегами в процессе физического воспитания. Будущий выпускник высшего учебного заведения должен быть образованным и достаточно подготовленным в сфере физической культуры, быть первым проводником внедрения ее в жизнь руководимых им рабочих и служащих.

Реализация тематики методико-практических занятий осуществляется постоянно, как целостный урок или как часть практического занятия. Каждый преподаватель должен заранее планировать их изучение в своей рабочей программе.

Рекомендуется следующая дидактическая схема обучения:

1. Ознакомление (объяснение, изучение литературы и т.д.).
2. Показ методики.
3. Воспроизведение (под руководством преподавателя).
4. Выполнение самостоятельно.
5. Выполнение с группой студентов.
6. Обсуждение и анализ.

Дальнейшее закрепление и совершенствование методических умений происходит в процессе их многократного воспроизведения в изменяющихся условиях.

2. Организация самостоятельной работы

Достичь необходимого оздоровительного эффекта при занятиях физическими упражнениями можно лишь при соблюдении основных принципов: сознательности и активности, систематичности (последовательность, регулярность нагрузки), постепенности (постепенное повышение нагрузок, обеспечивающее развитие функциональных возможностей) и адекватности (индивидуализация нагрузки).

Систематичность выполнения физических упражнений обеспечивает переход срочных приспособительных реакций в долговременную адаптацию к нагрузкам. Долговременная адаптация к определенному повторяющемуся воздействию нагрузки связана с постоянным увеличением нагрузки. Если же нагрузка остается прежней и не меняется, то ее воздействие становится малоэффективным; двигательная активность требует использования лишь части повышенных резервов организма и перестает быть развивающим стимулом.

Поэтому необходимость в постепенном увеличении физической нагрузки — важное условие организации оздоровительной направленности физической культуры. Нарушение принципа постепенности в процессе тренировки может не только не дать желаемого оздоровительного эффекта, но и привести к серьезным нарушениям здоровья. Лишь строго

индивидуальный подход к постепенному повышению нагрузки обеспечит успех. Индивидуальная регламентация физических нагрузок предусматривает правильный выбор упражнений по их направленности, объему и мощности воздействия. Наметив определенную программу занятий, следуя принципу систематичности, неизбежно приходится отказываться от каких-то своих стереотипов поведения и привычек и здесь без волевого усилия не обойтись.

Особое внимание при составлении программы занятий оздоровительной физкультурой следует обратить на начальный этап, особенно новичкам. Люди с низкой физической работоспособностью должны начинать тренировку с ходьбы, затем переходить к чередованию ее с бегом трусцой.

Первые занятия ходьбой следует проводить в течение 30-40 мин в темпе 90-120 шагов в 1 мин. При хорошем самочувствии через пару недель можно увеличить продолжительность занятий до 1 часа и повысить темп ходьбы до 120-140 шагов в 1 мин. Частота занятий — 3-5 раз в неделю. Нельзя забывать, что эффективны лишь непрерывные продолжительные занятия. Так, утренняя ходьба к месту учебы в течение 15 мин и затем такой же длительности вечером домой не равноценны по эффекту 30-минутному непрерывному занятию ходьбой.

Способ дозирования нагрузки по ЧСС основан на учете внутреннего напряжения функций организма вовремя выполнения мышечной работы. Чем интенсивнее работа, тем больше функциональная активность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ответственных за доставку кислорода работающим мышцам. Оптимальный диапазон нагрузки находится в пределах ЧСС от 120 до 170 уд/мин. В этих же границах существует линейная зависимость между мощностью работы, потреблением кислорода, легочной вентиляцией и минутным объемом сердца.

Если интенсивность работы ниже уровня, рассматриваемого как порог интенсивности, то для достижения тренирующего эффекта необходима очень длительная работа.

Для экономии времени и достижения тренирующего эффекта наиболее рационально заниматься аэробными упражнениями 3-5 раз в неделю.

Рекреационная направленность физических упражнений предполагает использование средств физической культуры с целью более эффективного отдыха, восстановления сил, израсходованных в процессе труда.

Особенность труда студентов заключается в том, что их учеба требует значительного нервно-эмоционального напряжения и минимальных мышечных затрат. Это приводит к понижению у них нервно-мышечного тонуса, слабости мышц брюшного пресса, спины и ног, а в рабочей позе с наклоном вперед — к ослаблению функций органов дыхания, кровообращения, пищеварения и другим негативным изменениям. «Активный отдых» стимулирует восстановление работоспособности при различных видах мышечной и умственной деятельности, но его эффективность зависит от условий труда и быта, характера утомления, степени тренированности к данному виду деятельности и многих других причин. При выборе вида физических упражнений для активного отдыха следует ориентироваться не только на интерес к тому или иному виду спорта, но и на черты характера. Так, если человек легко отвлекается от работы и быстро в нее включается, общителен с окружающими, эмоционален в спорах, то ему лучше всего остановить свой выбор на игровых видах спорта или заняться одним из видов единоборств; если же он усидчив, сосредоточен в работе и склонен к однородной деятельности без постоянного переключения внимания, способен длительное время выполнять физически тяжелую работу, значит, ему подойдут занятия бегом, лыжами, плаванием, велоспортом.

Средства, формы и методы физических упражнений рекреационной направленности многообразны, их использование зависит от условий среды, быта и индивидуальных особенностей личности. Так, например, включение в режим дня только утренней гимнастики, физкультурных пауз положительно влияет не только на укрепление здоровья

студентов, но и улучшает их тренированность, общее физическое состояние. Е.А. Пирогова и Л.Я. Иващенко (1983) считают, что оптимальное количество активных занятий физическими упражнениями для лиц умственного труда в недельном цикле должно составлять 6-9 часов.

Рекреационное направление предусматривает использование средств физической культуры и спорта при индивидуальной и массовой организации отдыха и досуга в выходные дни и в период каникул для восстановления и укрепления здоровья. Помимо вышеперечисленного к средствам реализации этого направления относятся туристические походы, экскурсии, спортивные и подвижные игры, ритмическая и атлетическая гимнастика, плавание в естественных водоемах, лыжные походы и спортивно-массовые мероприятия.

Восстановительная направленность физических упражнений предусматривает использование средств физической культуры для устранения нарушений физических функций организма, вызванных хроническими стрессами или заболеваниями.

В качестве таких средств обычно рекомендуются дозированная ходьба, ходьба на лыжах, плавание и лечебная гимнастика (отличающаяся замедленным темпом выполнения упражнений, плавностью движений), элементы аутотренинга, способствующие саморегуляции психического состояния и мышечного тонуса.

Лечебное действие физических упражнений основано на способности стимулировать физиологические процессы в организме. Так, гимнастические упражнения оказывают воздействие не только на различные системы организма, но и на отдельные мышечные группы, суставы, связки, сухожилия, позволяя при этом восстановить, сохранить и развить ряд двигательных качеств (силу, гибкость, быстроту, координацию и т.п.).

Все физические упражнения делятся на общеразвивающие и специальные. *Общеразвивающие (общеукрепляющие)* упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего организма. *Специальные* упражнения избирательно воздействуют на ту или иную часть организма или опорно-двигательного аппарата. Таким образом, одни и те же средства физической культуры могут быть как тренировочными (оздоровительными), так и специальными, с восстановительной, лечебной направленностью. Ходьба, бег, плавание, ходьба на лыжах используются как средства общеразвивающие, тренирующие организм человека, и как средства реабилитации, восстанавливающие функции, нарушенные болезнью. В последнем случае очень важное значение имеет дозирование физической нагрузки (установление суммарной величины ее), соответствующей физическим возможностям и состоянию здоровья или диагнозу заболевания человека. Дозировка нагрузок, как уже говорилось, определяется в основном расстоянием, продолжительностью и темпом ходьбы, плавания и т.п. и также соотношением продолжительности нагрузки и отдыха.

В практике лечебной физической культуры (ЛФК) плавание используется как метод профилактики и лечения различных заболеваний.

Ходьба на лыжах, помимо совершенствования выносливости и улучшения деятельности всего мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует закаливанию организма, благодаря воздействию морозного воздуха, снимает нервные перегрузки, улучшает функции суставов, укрепляет связки. Таким образом, ходьба на лыжах может быть средством общеразвивающим и восстанавливающим различные функции организма студента. Кроме вышеуказанных средств физической культуры оздоровительной направленности с этой же целью широко используются комплексы упражнений на тренажерах, массаж, аутогенная тренировка и другие средства.

Максимальный оздоровительный эффект наблюдается лишь при использовании физических упражнений, рационально сбалансированных по направленности, мощности и объему в соответствии с индивидуальными возможностями студентов. В связи с этим оценка функциональных возможностей и физической подготовленности организма —

неотъемлемое условие правильного дозирования физических нагрузок в тренировочном процессе.

Врачебный контроль, проводимый вовремя диспансеризации студентов, позволяет в зависимости от состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности разделить их на 3 медицинские группы.

Исходя из данных врачебного контроля и самооценки физической подготовленности, индивидуальные программы физического самовоспитания с рекреационной и оздоровительной направленностью предназначены для студентов подготовительной и специальной медицинской групп.

Особенностями дозирования физических нагрузок в программах оздоровительной и восстановительной тренировки являются: периодичность и длительность занятий, интенсивность нагрузок и характер используемых средств физической культуры, режим работы и отдыха.

Для достижения необходимого оздоровительного эффекта рекомендуются 3-разовые занятия в неделю. У лиц с низким и ниже среднего уровнем физического состояния при использовании нагрузок малой мощности (40-50% от максимального потребления кислорода) частота занятий может быть увеличена до 4-5 раз в неделю.

Каждому уровню нагрузок соответствуют эквивалентные физические упражнения, которые могут быть использованы в качестве предельно допустимых, оздоровительных или восстанавливающих воздействий.

3. Материалы по реализации контроля

1. **Посещаемость учебных занятий** является обязательной, студенты специальной медицинской группы, относящиеся к подгруппам Д₃–Д₅, за неделю до аттестации предъявляют дневник самоконтроля с выполнением индивидуальных заданий или реферат по заданной теме преподавателем
2. **Тестирование физической подготовленности** проводится не ранее 8-ми недель регулярных занятий. Студенты, посещающие учебные занятия не регулярно, к контрольному тестированию допускаются после набора 60- 65 % от общего числа занятий. В каждом семестре выполняется пять тестов, оценивающие физические качества.
3. Дополнительная **физкультурно-спортивная активность**: регулярное спортивно-тренировочные занятия по выбранному виду спорта (тренажерный зал фитнес, плавание, теннис и тд.)

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Физическая культура – часть человеческой культуры.
2. Социальные функции физической культуры и спорта в современном обществе.
3. Средства физической культуры.
4. Профессиональная направленность физического воспитания в вузе.
5. Физическая культура личности студента.
6. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении.
7. Основы организации физического воспитания в вузе.
8. Общая характеристика эстетики физической культуры и спорта.
9. Эстетика красоты спортивного совершенствования.
10. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.
11. Принцип целостности организма и его единство с окружающей средой.
12. Общее представление о строении тела человека.
13. Понятие об органе и системе органов.
14. Форма и функции костей скелета человека.

15. Понятие о суставах, связках и сухожилиях.
16. Представление о строении мышечной системе.
17. Представление о дыхательной системе.
18. Представление о пищеварительной системе.
19. Представление о выделительной системе.
20. Центральная нервная система, её отделы и функции.
21. Внешняя среда, её природные, биологические и социальные факторы.
22. Экологические факторы и их влияние на организм.
23. Взаимосвязи физической и умственной деятельности человека.
24. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.
25. Гипокинезия и гиподинамия.
26. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка.
27. Кровь, её состав и функции.
28. Представление о сердечно-сосудистой системе.
29. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной деятельности.
30. Понятие здоровья, его содержание и критерии.
31. Здоровый образ жизни студента.
32. Режим труда и отдыха.
33. Организация режима питания.
34. Организация двигательной активности.
35. Личная гигиена и закаливание.
36. Профилактика вредных привычек.
37. Культура межличностных отношений.
38. Изменения состояния организма студентов под влиянием различных режимов и условий обучения.
39. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.
40. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения.
41. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период.
42. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения работоспособности студентов.
43. Методические принципы физического воспитания.
44. Методы физического воспитания.
45. Общие основы обучения движениям.
46. Общие положения воспитания физических качеств.
47. Формирование психических качеств личности в процессе физического воспитания.
48. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.
49. Специальная физическая подготовка.
50. Спортивная подготовка, её цели и задачи.
51. Структура подготовленности спортсмена.
52. Интенсивность физических нагрузок.
53. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС).
54. Формы занятий физическими упражнениями.
55. Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и работоспособность.
56. Формы самостоятельных занятий.
57. Планирование объёма и интенсивности физических упражнений с учетом умственной учебной нагрузки.
58. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста.
59. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого

возраста.

60. Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. Элементы закаливания.

61. Самоконтроль за физической подготовленностью. Тесты.

62. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими упражнениями.

63. Единая спортивная классификация.

64. Студенческий спорт, его организационные особенности.

65. Студенческие спортивные соревнования.

66. Общественные студенческие спортивные организации и объединения.

67. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в свободное время студентов.

68. Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей организма.

69. Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха.

70. Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной деятельности.

71. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающегося.

72. Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие, функциональную подготовленность, психические качества и свойства личности.

73. Определение цели и задач спортивной подготовки в избранном виде спорта в условиях вуза.

74. Перспективное планирование подготовки.

75. Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта по годам (семестрам) обучения.

76. Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта.

77. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.

78. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его содержание и периодичность.

79. Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития и физической подготовленности.

80. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования.

81. Методика оценки состояния центральной нервной системы по пульсу и кожно-сосудистой реакции.

82. Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе и выдохе.

83. Оценка физической работоспособности по результатам 12-минутного теста в беге.

84. Методика оценки быстроты и гибкости.

85. Положения, определяющие личную и социально-экономическую необходимость специальной психофизической подготовки к труду.

86. Влияние современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека.

87. Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной производительности труда будущих специалистов.

88. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), её цели и задачи.

89. Место ППФП в системе физического воспитания.

90. Методика подбора средств ППФП студентов.

91. Организация и формы ППФП в вузе.
92. Система контроля ППФП студентов.
93. Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста.
94. Производственная физическая культура, её цели и задачи.
95. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств производственной физической культуры.
96. Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной гимнастики.
97. Физическая культура и спорт в свободное время.
98. Утренняя гигиеническая гимнастика.
99. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышение функциональных возможностей.
100. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.

Примерный перечень тем рефератов для студентов, освобожденных от практических занятий

1. Организационно-правовой статус учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе.
2. Физическая культура – часть человеческой культуры.
3. Социальные функции физической культуры и спорта в современном обществе.
4. Формирование физической культуры личности.
5. Средства физической культуры.
6. Основные составляющие компоненты физической культуры.
7. Основы организации учебного процесса и профессиональная направленность физического воспитания в вузе.
8. Общая характеристика эстетики физической культуры и спорта.
9. Эстетика телесной красоты и красоты движений человека.
10. Эстетика красоты спортивного соперничества.
11. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.
12. Влияние экологии на здоровье человека.
13. Общее представление о строении тела человека.
14. Понятие об органе и системе органов.
15. Центральная нервная система, её отделы и функции
16. Понятие о суставах, связках, сухожилиях и строении мышечной системы.
17. Форма и функции костей скелета человека.
18. Представление о дыхательной системе.
19. Представление о пищеварительной системе.
20. Характеристика сердечно-сосудистой системы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная форма тренировочных занятий для всех студентов индивидуальный или групповой учебно-тренировочный урок (занятие).

Помимо этого, используются дополнительные занятия — ежедневная утренняя тренировка, обычно с небольшой нагрузкой («зарядка»), занятия в виде кроссового бега, ходьбы на лыжах, спортивных игр, плавания. Одной из форм занятий являются спортивные соревнования.

Учебно-тренировочное занятие, в отличие от занятий общей физической подготовкой и профессионально-прикладной физической подготовкой, используется в работе с занимающимися избранным видом спорта: уроки легкой атлетики, гимнастики, лыжного спорта, баскетбола и т.д. В каждом отдельном случае они имеют специфическую методику проведения, изложенную в курсах теории и методики отдельных видов спорта. Такие занятия требуют совместного творчества тренера и спортсмена, особого внимания к

дозировке нагрузок, профилактике травматизма.

Основные правила проведения учебно-тренировочных занятий включают постепенное увеличение тренировочной нагрузки, выполнение основной работы и в заключение — снижение нагрузки. При этом физиологическая кривая нагрузки имеет постепенный подъем, затем остается некоторое время на высшем уровне и потом довольно круто снижается. Такая кривая обязательна для любого учебно-тренировочного занятия, в какой бы форме оно не проводилось.

Общая структура занятий физическими упражнениями в основном определяется типичными изменениями работоспособности занимающихся. В начале занятий уровень работоспособности возрастает, затем колеблется около некоторого повышенного уровня и к концу занятия снижается.

Учитывая эти закономерности, принято выделять вводную, подготовительную, основную и заключительную части занятия. Это дает возможность, во-первых, обеспечить в каждом конкретном случае оптимальные условия для вработываемости, основной работы и ее завершения, во-вторых, позволяет управлять работоспособностью, учиться возможно дольше поддерживать ее на оптимальном уровне за счет умения быстро вработываться и рационально заканчивать работу.

Необходимость овладения этим умением при проведении учебно-тренировочных и других занятий обязательна.

Распределение времени по частям учебно-тренировочного занятия. Продолжительность урока (занятия) обычно составляет 90 мин. Как правило, распределение этого времени в групповом занятии, состоящем из трех частей, следующее:

- разминка — 15-20 мин;
- основная часть — 65-70 мин;
- заключительная часть — 5-7 мин.

При проведении занятий следует выполнять ряд общих требований:

1. Обучение и воспитание занимающихся должны осуществляться на всем протяжении занятий.

2. Следует избегать методических шаблонов. Необходимость в разнообразии содержания и методики уроков обусловлена постоянным усложнением задач, динамикой сдвигов, происходящих в организме и психике занимающихся, изменчивостью внешних условий.

3. Надо постепенно вовлекать занимающихся в учебную деятельность с учетом индивидуальных особенностей.

4. Воздействие урока должно быть всесторонним — оздоровительным, образовательным и воспитательным.

5. Перед уроком следует ставить конкретные задачи, которые можно решить именно на данном занятии, т.к. достигнуть общую цель учебно-тренировочного процесса можно лишь при условии успешного завершения каждого урока и при последовательном наслаивании совершенно определенных результатов каждого занятия.

Методика построения урока. Основное место в первой части урока занимает функциональная подготовка к предстоящей основной деятельности. Это достигается легко дозируемыми, не требующими длительного времени на подготовку упражнениями. К ним относятся ходьба, подскоки, общеразвивающие упражнения, простейшие танцевальные шаги, игры и другие движения, хорошо знакомые занимающимся из предыдущих занятий. При выполнении комплексов общеразвивающих упражнений, руководствуясь принципом постепенности, обычно придерживаются такой последовательности упражнений: потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для ног, приседания, упражнения для туловища, прыжки, упражнения на расслабление.

Обычно наиболее сложные задачи, связанные с овладением новым материалом, движениями большой координационной сложности, решают в самом начале **основной**

части урока. При этом придерживаются такой последовательности: ознакомление, разучивание, совершенствование.

В учебно-тренировочном уроке момент наивысшей работоспособности используют для развития необходимых физических качеств. Для повышения эмоционального состояния занимающихся и интенсификации проявления физических качеств на уроках следует использовать соревновательный и игровой методы.

Завершение урока связано со снижением работоспособности. Типичными для **заключительной** части урока считают следующие педагогические задачи: обучить выполнять движения с различной степенью напряжения, постепенно снижать силу, темп, скорость движений (упражнений); анализировать проделанную работу; переключать внимание на отдых, учебную работу. Для решения этих задач подбираются легко дозируемые упражнения (ходьба, бег трусцой, элементарные движения и др.) Порядок решения этих задач должен одновременно обеспечивать снижение нагрузки.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчик: Михеев Н.А., старший преподаватель

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью курса "Современные музыкальные технологии" является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Критерием практического владения компьютером является умение свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows, а также умение работать в популярной системе Microsoft Office. Практическое владение компьютером предполагает также умение самостоятельно работать со специальными программами, такими как программы нотной верстки, MIDI-редакторы, программы обработки и записи звука, а так же знание устройства компьютера и его составляющих, как и простейшего звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования.

Занятия по курсу «Современные музыкальные технологии» имеют теоретический и практический характер. Освоение студентами теории должно сочетаться с большим количеством практических занятий за компьютером, самостоятельной творческой работой.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

ОПК-4	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-5	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ДОЛЖЕН:

Знать: работать в операционной системе Windows;

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ) для сбора, обработки и анализа информации;
- создавать сложные документы в текстовом редакторе Microsoft Word;
- создавать, редактировать и форматировать табличные документы в Microsoft Excel;
- обрабатывать тесты-опросники с помощью программ Microsoft Word и Microsoft Excel;

- Набор нотного текста в MicrosoftWord;
- использовать локальные и глобальные компьютерные сети для получения и передачи информации;
- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач.

Владеть:

- основными методами сбора и обработки данных, современными компьютерными и информационными технологиями;
- навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
- базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часов (из них аудиторная работа в форме групповых занятий – 35 часов, самостоятельная работа студента – 37 часов). Время изучения – 1,2 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий. Контрольный урок - 1 семестр, зачет — 2 семестр.

№	Раздел и содержание дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма контроля
			Аудиторная работа		СРС	
			ИЗ	ПЗ		
1.	<p><u>Введение. Возможности Multimedia</u></p> <p><u>Раздел I. Электромusикальные инструменты и музыкальные компьютеры, сферы их применения.</u></p> <p>1. Первые электромusикальные инструменты и их создатели. Электроакустическая музыка.</p> <p>2. Первые коммерческие синтезаторы и их развитие.</p> <p>3. Новый взгляд на понятие «музыка в XX в.»</p>	1		5	5	Демонстрация навыков.
2.	<p><u>Раздел II. Основы акустики и теории тембра. Цифровой звук. Теоретические и практические аспекты цифровой записи.</u></p> <p>1. Физические параметры звука. Звук в пространстве.</p> <p>2. Устройство студии звукозаписи. Цифровая</p>	1		5	5	Демонстрация навыков.

	<p>запись (основные термины и стандарты).</p> <p>3. Программы записи звука. Многоканальная запись.</p>					
3.	<p><u>Раздел III. MIDI.</u></p> <p>1. Понятие MIDI. Формат MIDI файлов. Коммутация.</p> <p>2. Кодировка MIDI. MIDI сообщения, контроллеры, принцип работы секвенсора.</p> <p>3. Совместимость и стандарты MIDI (GM, XG, GS).</p> <p>4. Настройка программ и инструментов для поканальной записи MIDI. Работа с программами-секвенсорами.</p> <p>5. Использование волновых форм в MIDI-композициях. Программы сведения MIDI и волновых форм звука.</p>	1		5	6	Демонстрация навыков.
4.	<p><u>Раздел I. Электромusикальные инструменты и музыкальные компьютеры, сферы их применения.</u></p> <p>1. Первые электромusикальные инструменты и их создатели. Электроакустическая музыка.</p> <p>2. Первые коммерческие синтезаторы и их развитие.</p> <p>3. Новый взгляд на понятие «музыка в XX в.»</p>	1		5	6	Демонстрация навыков. Контрольный урок.
5.	<p><u>Раздел IV. Компьютерный набор нотного текста.</u></p> <p>1. Идеология различных редакторов. Возможности современных программ нотной верстки.</p> <p>2. Глобальное редактирование нотного текста. Форматирование и разбивка на страницы. Графика и дополнительные возможности.</p> <p>3. Альтернативные способы ввода, распознавание</p>	2		5	5	Демонстрация навыков.

	нотного текста, экспорт результатов работы.					
6.	Раздел V. Обработка и реставрация звука. Синтез звука. 1. Семейство программ типа Wave-editors. Недеструктивная и деструктивная редакция. Запись, оптимизация, эффекты и модули VST и DirectX. Работа с видео. 2. Реставрация фонограмм. Подключаемые модули для реставрации. Запись CD. 3. Виртуальные синтезаторы и сэмплы.	2		5	5	Демонстрация навыков.
7.	Раздел VI. Системы многоканального сведения. 1. Общий принцип работы, виды дорожек. Запись звука, работа со звуковыми событиями. Обработка звука. Монтаж. Работа с MIDI. Импорт, экспорт, работа с видео.	2		5	5	Демонстрация навыков. Зачет.
	всего			35	37	

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Примерные требования (вопросы) к зачету (экзамену):

1. Первые электромузыкальные инструменты и их создатели. Электроакустическая музыка.
2. Первые коммерческие синтезаторы и их развитие.
3. Новый взгляд на понятие «музыка в XX в.»
4. Физические параметры звука. Звук в пространстве.
5. Устройство студии звукозаписи. Цифровая запись (основные термины и стандарты).
6. Программы записи звука. Многоканальная запись.
7. Идеология различных редакторов. Возможности современных программ нотной верстки.
8. Глобальное редактирование нотного текста. Форматирование и разбивка на страницы. Графика и дополнительные возможности.
9. Альтернативные способы ввода, распознавание нотного текста, экспорт результатов работы.
10. Семейство программ типа Wave-editors. Недеструктивная и деструктивная редакция. Запись, оптимизация, эффекты и модули VST и DirectX. Работа с видео.
11. Реставрация фонограмм. Подключаемые модули для реставрации. Запись CD.
12. Виртуальные синтезаторы и сэмплы.
13. Общий принцип работы, виды дорожек. Запись звука, работа со звуковыми

событиями. Обработка звука. Монтаж. Работа с MIDI. Импорт, экспорт, работа с видео.

3.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенций	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства
ОПК-5 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности		Знать: возможности эффективного использования в профессиональной деятельности знаний в области современных информационных технологий и музыкальной педагогики	Демонстрация владения ЗУН
		Уметь: использовать возможности эффективного использования в профессиональной деятельности знаний в области современных информационных технологий и музыкальной педагогики	Демонстрация владения ЗУН
		Владеть: навыками эффективного использования в профессиональной деятельности знаний в области современных информационных технологий и музыкальной педагогики	Демонстрация владения ЗУН

Шкала оценивания:

86-100%	5- отлично (зачтено)
41-85%	4 – хорошо (зачтено)
50-70%	3 – удовлетворительно (зачтено)
0-49%	2 –неудовлетворительно (не зачтено)

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Будилов В. Работаем с Finale 2001. С.-Петербург, «Наука и техника», 2001
2. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. БХВ – С.-Петербург, 2001
3. Петелин Р., Петелин Ю. Виртуальная звуковая студия SONAR. БХВ – Петербург, 2003
4. Петелин Р., Петелин Ю. Cubase SX. Секреты мастерства. БХВ – С.-Петербург, 2003
5. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. БХВ – С.-Петербург, 1999
6. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. – Москва: «ДЕСС КОМ», 2003
7. Лебедев С., Трубников П. Русская книга о FINALE. «Композитор» - С.Петербург, 2003

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебный коттедж	1
Монитор	11
Синтезатор	1
Пианино	1
Компьютер	11

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов включает различные виды, среди которых: подготовка зачетам/экзаменам по темам изучаемой дисциплины; поиск и изучение дополнительных материалов по вопросам изучения современных информационных технологий, истории их развития и применения на практике; работа над приобретением навыков транспонирования партий, транспонирующих инструментов, набор нот, умение разобраться в структуре партитуры.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Разработчики: Ким-Татарина Е.А., доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать основные, базовые представления об историческом развитии мировой художественной культуры путем изучения творческого наследия разных стран и народов мира, способствуя тем самым общехудожественному развитию и повышению профессионального уровня студентов художественного вуза, содействуя одновременно воспитанию гармонически развитой личности с гуманистически ориентированной системой ценностей.

Задачи дисциплины:

- определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его важность в художественно-творческом развитии личности;
- выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования в последней и заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;
- показать внутреннюю связь развития искусства с различными сторонами общественной жизни, его зависимость от последней и относительной самостоятельности, самодостаточность и самоценность;
- проследить становление художественных принципов искусства от его истоков до современного состояния;

- познакомить с ведущими художественными центрами, основными направлениями, течениями, школами и творческими объединениями, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками искусства, расширяя тем самым исторические познания студентов в области мирового искусства;
- проследить историческую динамику становления искусства и показать взаимодействие различных его видов на протяжении всех основных периодов (эпох) развития мировой художественной культуры;
- раскрыть особенности и специфику исторического развития изобразительного искусства, неравномерность развития его отдельных видов и выдвижение одного из них в качестве «главного» в различные эпохи;
- сформировать целостное представление об историческом развитии искусства как закономерном процессе становления и функционирования сложной, многомерной, единой художественной системы;
- способствовать развитию основных навыков восприятия и понимания произведений искусства;
- содействовать выработке у студентов навыков непредвзятой, объективной оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и их конкретных художественных достижений;
- формировать умение систематически и грамотно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
- содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества;
- содействовать формированию целостного духовного мира будущих профессионалов, воспитанию чувства ответственности за выполнение гражданского и профессионального долга, способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, высокой нравственности, патриотизма, чести и достоинства российского интеллигента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – толерантно взаимодействовать с представителями различных культур
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия

	культур.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;
	<i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 5-6 семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Контрольный урок
Общая трудоемкость	3	108	6	5
Контактная работа		70		

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины.

5 семестр

4.1.1. ВВЕДЕНИЕ. ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ.

Предмет курса «История искусств», его цель и задачи. Место курса в учебном процессе профессионального художественного образования.

Современное состояние гуманитарного знания и интерес к феномену культуры. Современное понимание культуры. Морфология культуры. Материальная и духовная культура. Духовные ценности и искусство.

Искусство как важнейшая подсистема культуры и особая форма общественного сознания. Его связь и взаимодействие с наукой, философией, психологией, эстетикой,

мифологией, религией, моралью. Зависимость искусства от различных сторон общественной жизни и его относительная самостоятельность. Автономность искусства, его самоценность и самодостаточность. Общие закономерности и логика развития искусства. Специфика художественного «прогресса» в искусстве. Виды искусства, их специфика и взаимосвязь. Роль и значение искусства в жизни общества, многообразие его социальных функций, воздействие на динамику общественного развития.

Искусство и история. История искусства как особая сфера культурно-исторического опыта. Пластические искусства. Архитектура, скульптура, живопись, их особенности, основные виды и жанры. Неравномерность развития отдельных видов искусства в различные исторические эпохи. Взаимодействие и синтез пластических искусств. Особая роль синтеза искусств в архитектуре. Основные этапы исторического развития мирового искусства.

4.1.2. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО.

Общая характеристика эпохи. Основные источники изучения первобытной культуры. Открытие первобытного искусства, география его распространения. Различные теории происхождения искусства. Виды художественной деятельности у первобытных людей. Основные этапы развития первобытной культуры.

Нижний палеолит. Истоки человеческой культуры. Средний палеолит. Формирование элементов духовной культуры. Первые формы религиозных представлений и «следы» изобразительной деятельности первобытного человека. Верхний палеолит. Становление изобразительного искусства и его эволюция в ориньякский период. Развитие и усовершенствование первобытного искусства в период Сolutre. Наивысший расцвет палеолитического искусства в эпоху Мадлен. «Картинные галереи» первобытного искусства. Полихромные росписи пещер, мастерство палеолитического художника, «первобытный реализм» и его особенности. Достижения искусства палеолита.

Мезолит. Изменения условий жизни и деятельности человека в связи с глобальными изменениями климата, флоры и фауны. Формирование искусства мезолитического типа, его характерные черты и особенности. Искусство Испанского Леванта.

Неолитическая революция. Переход к производящим видам деятельности и оседлому образу жизни. Неравномерность развития различных регионов. Усложнение материальной и духовной жизни. Расширение содержательной стороны искусства. Тенденция к условности и схематизации. Преимущественное развитие условно-орнаментальных форм изображения. Декоративно-прикладное искусство. Развитие мелкой пластики. Особенности трактовки женского образа (от жанровых сюжетов до кикладских идолов и «каменных баб»). Предшественники монументальной архитектуры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены и кромлехи. Достижения первобытной культуры, ее роль и значение в развитии мировой художественной культуры.

4.1.3. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Определение понятия «Древний Восток». Основные черты и характерные особенности социально-политического и культурного развития стран Древнего Востока. Мировые центры древней культуры. Общая периодизация развития древневосточных культур.

Зарождение египетской цивилизации, ее своеобразие. Географический и природный факторы. Влияние религиозных представлений и культа обожествления фараона на развитие древнеегипетского искусства. Основные этапы развития культуры Древнего Египта.

Общая характеристика искусства Раннего царства. Формирование художественного канона в изобразительном искусстве. Рельефная плита Нармера.

Характерные особенности развития культуры и искусства в период Древнего царства. Возведение монументальных архитектурных сооружений, их особенности и

основные формы. От мастабы через ступенчатую пирамиду Джосера и пирамиды Снофру к погребальному комплексу в Гизе. Скульптурное искусство и его особенности. Проблема портретного сходства в скульптуре и ее связь с культом мертвых. Погребальные маски, портретные статуи и развитие скульптурного портрета. Стенные росписи.

Эпоха Среднего царства. Экономический подъем и новый расцвет культуры и искусства. Переосмысление и усовершенствование архитектурного стиля Древнего царства. Скальные храмы. Храмовый комплекс Ментухотепа I. Преодоление старых канонов в пластическом искусстве. Расцвет портретной скульптуры. Скульптурные портреты Сенусерта III и Аменемхета III. Изменения в области живописи.

Эпоха Нового царства. Превращение Египта в могущественную державу. Новый взлет египетской культуры и искусства, их тесная взаимосвязь с культурами соседних народов. Храмы вместо пирамид. Типовой план храма Нового царства. Гигантомания в храмовом строительстве. Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Храм царицы Хатшепсут. Гигантомания в скульптуре, расцвет скульптурного искусства. Фресковая живопись и рельефы.

Амарнский период в развитии египетской культуры. Реформы Аменхотепа IV. Переворот в социально-политической, религиозной и художественной жизни Древнего Египта. Новые принципы амарнского искусства, его светский характер. Особенности развития послеамарнского искусства.

Общая характеристика искусства Позднего царства. Закат древнеегипетской цивилизации. Роль и значение искусства Древнего Египта в развитии мировой художественной культуры.

4.1.4. АНТИЧНОСТЬ. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Общая характеристика античной культуры. Место и роль античной цивилизации в истории мирового искусства. Основные этапы развития античной культуры.

Зарождение культурных очагов в Средиземноморском регионе. Крито-микенская культура, ее особенности и роль в развитии греческого искусства.

Культура и искусство Древней Греции. Социально-исторические условия формирования греческой культуры, ее своеобразие и основные этапы развития.

Гомеровский период. Основы древнегреческой архитектуры. Формирование древнегреческого типа храма. Становление скульптуры. Ксоаны, мелкая пластика. Эволюция расписной керамики. Основные стили в вазописи.

Период греческой архаики. Образование полисной системы и становление нового типа культуры. Взаимодействие с древними культурами Востока. Новая система градостроительства. Греческий храм, его значение и основные типы. Формирование архитектурных ордера. Антропоморфизм греческой архитектуры, ее связь со скульптурой. Храмовая скульптура.

Спортивные игры и становление архаической скульптуры как самостоятельного вида искусства. «Курсы» и «коры». Искусство вазовой росписи. Ориентализирующий, чернофигурный и краснофигурный стили вазописи. Зарождение театра. Роль архаического искусства в развитии художественной системы греческой классики.

Классический период. Социально-экономический, политический и культурный подъем Древней Греции. Расцвет Афин. «Золотой век» греческой культуры. «Гипподамова система» градостроительного искусства. Особенности развития архитектуры. Храм Зевса в Олимпии. Афинский Акрополь. Новые веяния в скульптуре. Творчество Фидия, Мирона и Поликлета. Монументальная живопись (Полигнот). Открытия и достижения живописного искусства (Агафарг, Аполлодор Афинский, Зевксис и др.). Перемены в общественной жизни. Кризис полисной системы.

Мировоззренческие основы поздней классики. Новые веяния в искусстве. Появление коринфского ордера. Отход от классических канонов в архитектуре. Храм Артемиды в

Эфесе. Гробница Мавсола в Галикарнасе. Общественные сооружения для зрелищ. Усложнение характеристики внутреннего мира человека в скульптуре. Творчество Скопаса, Праксителя, Лисиппа и новые достижения скульптурного искусства. Яркий расцвет живописи, разнообразие ее жанров. Значение пейзажа. Блестящее развитие живописного портрета. Вазопись.

Особенности развития греческой культуры в эллинистический период. Роль и значение древнегреческого искусства в развитии мировой художественной культуры.

4.1.5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки развития древнеримской цивилизации. Влияние культуры этрусков, греков и эллинистических государств. Синкретизм и самобытность римской культуры, ее отличительные особенности и основные этапы развития. Истоки римского искусства.

Культура Римской республики. Становление римского искусства. Развитие городов и градостроительные принципы римской архитектуры. Появление нового типа сооружений. Архитектурный комплекс форума Романум. Возведение храмов и его новые формы. Монументальные гробницы. Культ предков и развитие скульптурного портрета. Появление исторического рельефа. Повествовательная, портретная и батальная живопись. Декоративная живопись «помпеянского» и «архитектурного» стилей. Значение и роль искусства Римской республики в развитии художественной культуры древних римлян.

Эпоха Римской империи. Культура и искусство «века Августа». Искусство и власть. Архитектура. Подъем строительной деятельности и изменение архитектурного облика Рима. Возрастание роли декора. Появление нового типа мемориальных сооружений. Обращение к искусству греческой классики в скульптуре. Идеализированный портрет. Портретные статуи Августа. Отличительные особенности скульптурных портретов частных лиц. Развитие исторического рельефа. Монументальная живопись. Появление третьего («египтизирующего») декоративного стиля и его особенности. Культура «века Августа» как основа для всестороннего развития и расцвета римской художественной культуры.

Расцвет римского искусства в I–II вв. н. э. Полнота проявлений римской специфики и характерные черты искусства данного периода. Новое в градостроительном искусстве. Особенности исторического рельефа. Разложение принципов классического искусства. Влияние эллинистического искусства. Монументальная скульптура и ее особенности. Изменения в скульптурном портрете. Появление четвертого («фантастического») декоративного стиля в живописи. Искусство мозаики. Период Траяна и Адриана. Римское могущество и его отражение в искусстве. Форум и колонна Траяна. Пантеон. Храм Зевса Олимпийского. Ведущая роль архитектуры. Возвращение к идеалам Республики. Вершина развития исторического рельефа. Траяновский этап в развитии скульптурного портрета. Адриановский этап второго периода расцвета римского искусства. Храм Венеры и Ромы. Гробница Адриана. Вторая волна классицизма. Новые веяния в скульптурном рельефе и портрете. Завершение высшего расцвета искусства Империи. Время последних Антонинов и их художественная политика. Поздний период расцвета римского искусства и его новые черты. Расцвет градостроительного искусства. Изменение художественных принципов. Отход от классических образцов, влияние «варварского» стиля. Усиление индивидуалистических тенденций. Высший расцвет римского психологического портрета. Влияние христианства. Религиозный синкретизм.

Кризис Римской империи. Культура времен упадка. Отражение новой ситуации в искусстве. Дальнейшая трансформация художественных принципов. Варваризация римской культуры. Влияние восточного искусства. Распространение христианства и усиление его влияний в искусстве. Формирование нового стиля. Символизм позднеимперского искусства. Широкое распространение мозаики. Разделение Римской державы и падение Западной Римской империи. Роль и значение римского искусства в

развитии мировой художественной культуры.

4.1.6. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Социально-исторические условия формирования византийской культуры, ее своеобразие и основные этапы развития. Кризис античной культуры. Формирование новых художественных принципов. Византия как преемница античного наследия. Влияния эллинистического Востока. Императорская власть и искусство. Новая государственная религия и ее роль в формировании византийской культуры и искусства.

Культовая архитектура Византии, её разнообразие и основные типы. Архитектурные особенности храма Святой Софии в Константинополе. Новое решение внутреннего пространства. Принципы соотношения внутреннего интерьера и человека. Элементы дематериализации формы и иррационализации пространства. Формирование крестово-купольной системы. Исчезновение в византийском искусстве круглой скульптуры. Распространение декоративного рельефа. Развитие монументальной живописи, ее связь с античной традицией и формирование новых художественных принципов. Развитие символики и иллюстративно-повествовательных циклов. Сложение иератического стиля в живописи. Проблема синтеза искусств и его новые принципы. Византийская мозаика и ее особенности. Возникновение и развитие иконописи, ее характерные черты и специфика. Становление принципов средневековой иконографии. Эпоха иконоборчества и упадок изобразительного искусства.

«Македонское Возрождение». Новый расцвет изобразительного искусства. Македонский «классицизм». Интенсивное развитие иконописи и мозаики. «Палеологовский Ренессанс» как наивысший расцвет византийского искусства. Новые веяния в искусстве. Утрата каноничности и расширение иконографических рамок. Проблема авторства. Связь с искусством итальянского Возрождения. «Православный классицизм». Распространение фрески. Мозаики и фрески монастыря Кахрие-Джами в Константинополе. Иконопись. Художественные связи Византии с Россией. Влияние Палеологовского Ренессанса на сопредельные с Византией страны. Историческое значение Византии в развитии художественной культуры Европы и Древней Руси.

4.1.7. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования культуры Средневековья. Искусство в системе средневековой культуры, его характерные черты, специфика и основные этапы развития. Противоборство и взаимодействие с античными традициями. Влияние византийского искусства. Теологические основы и фольклорные истоки. Анонимный характер искусства. Средневековый синкретизм и синтез искусств. Символизм и аскетизм, иррациональность и дематериализация художественных образов.

Раннехристианское искусство. Живопись катакомб. Формирование нового художественно-образного языка. Первые христианские храмы. Базилики, баптистерии и другие разновидности храмовой архитектуры. Широкое развитие мозаики. Особенности живописного языка. Исчезновение портретного жанра. Роль книги в средневековой культуре.

Расцвет раннехристианского искусства. «Остготское Возрождение». Ведущие культурные центры. Новое в храмовой архитектуре и мозаике. Эkleктичный («достилевоу») характер искусства. Искусство эпохи Каролингов. Обращение к античному наследию. Новая идея культовых построек и появление новых типов архитектурных сооружений. Монументальная живопись. Появление различных художественных школ. Незрелость монументальной скульптуры, пластика малых форм. Роль каролингской культуры в развитии европейского художественного творчества. «Оттоновское Возрождение».

Особенности развития культуры зрелого Средневековья. Предренессанс XII века – золотой век романского искусства. Сложение общеевропейского художественного стиля. Культовая архитектура как основа романского художественного синтеза. Появление монументального скульптурного декора и развитие культовой пластики. Распространение монументальной живописи.

Готическое искусство. Наивысший расцвет средневековой культуры. Изменения в искусстве. Архитектура как главный формообразующий фактор готического стиля. Готический синтез изобразительных искусств. Значение скульптуры в готике и особенности ее развития. Витраж и его роль в решении архитектурного пространства. Развитие светской культуры. Куртуазное искусство. Период «пламенеющей готики». Утрата искусством вселенского пафоса. Вытеснение монументальных форм искусства станковыми. Выделение портретного жанра. Интерес к реальному миру. Предвосхищение жанровых форм искусства нового времени. Кризис готического искусства. Значение и роль средневекового искусства в развитии мировой художественной культуры.

4.1.8. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ИТАЛИЯ.

Социально-исторические условия и мировоззренческие предпосылки формирования культуры Возрождения. Италия как родина Возрождения. Возрождение и античность. Гуманизм, антропоцентризм, пантеизм и универсализм ренессансной культуры. Религиозное и светское начало в культуре и искусстве. Преодоление условности и аллегоризма средневекового искусства. Формирование станковых форм искусства. Распространение светских сюжетов и развитие реализма. Научные интересы художников Возрождения и их влияние на развитие искусства. Особенности синтеза изобразительных искусств. Основные этапы развития искусства итальянского Возрождения.

Проторенессанс и треченто. Художественные центры новой культуры. Расцвет национальной литературы. Изменения в изобразительном искусстве. Ведущая роль скульптуры и живописи. Трансформация средневековой образной системы и формирование новых художественных принципов. Открытия в области композиционного, пространственного и светотеневого построения. Художественная реформа А. Джотто (ок. 1266–1337) и ее значение для развития реалистического искусства Возрождения.

Кватроченто. Культура «века Медичей». Флоренция первой половины XV века. Расцвет изобразительных искусств и их роль в духовной жизни общества. Первое поколение великих мастеров. Новые черты архитектуры. Формирование стиля Ренессанса в творчестве Ф. Брунеллески (1377–1446) и Л. Альберти (1404–1472). Донателло (1386–1466) и рождение новой скульптуры. Т. Мазаччо (1401–1428) как глава флорентийской живописной школы. Расцвет монументальной живописи (П. Франческа, 1418–1492; А. Мантенья, 1431–1506). Живописный портрет. Особенности развития скульптуры и живописи во второй половине XV века (А. Вероккио, 1435–1488; С. Боттичелли, 1445–1510).

Чинквеченто. Социально-историческое положение Италии и развитие искусства. Героизация и идеализация художественных образов, монументальность, стремление к синтезу. «Искусства рисунка», их реабилитация и объединение. Усиление персонализма в творчестве. Стилиевая неоднородность. «Золотой век» итальянского искусства. Архитектурные достижения Д. Браманте (1444–1514). Творчество Леонардо да Винчи (1452–1519), Б. Микеланджело (1475–1564) и С. Рафаэля (1483–1520). Расцвет венецианской живописи (Д. Джорджоне, 1478–1510; В. Тициан, 1477–1576).

Позднее Возрождение. Экономический и социально-политический кризис. Крушение гуманистических идеалов. Изменения в искусстве. Отказ от норм и канонов искусства Возрождения. Угасание реалистической традиции. Манерность и усиление субъективного начала, усложнение образного строя. Маньеризм в живописи и скульптуре. Историческое значение итальянского Возрождения и его роль в развитии мировой художественной культуры.

4.1.9. ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Общая характеристика северного Возрождения. Условность термина. Особенности культуры Возрождения в Нидерландах. Развитие бюргерской культуры. Эмпирический путь восприятия и воспроизведения мира нидерландскими художниками. Отсутствие античной культурной традиции. Новые художественные задачи и новая техника масляной живописи. Значение книжной миниатюры. Интерес к образному отражению в искусстве многообразия внешнего мира и внутреннего мира человека. Зарождение портрета, пейзажа, бытового жанра и истоки натюрморта в религиозной живописи.

Ян ван Эйк (ок. 1390–1441) – основоположник ренессансного искусства Нидерландов. «Гентский алтарь» и его значение для последующего развития европейской живописи. Воспроизведение материальности предметного мира, тонкость изображения природы, мастерство индивидуальной портретной характеристики.

Существование и взаимодействие реалистических и готических тенденций в нидерландском искусстве XV–XVI вв. Творчество Р. Вейдена (ок. 1400–1464), Г. Гуса (ок. 1440–1482) и Г. Мемлинга (1435–1494). Развитие портрета. Демократические и фольклорные черты в живописи XV в. Реализм, фантастика и мистика в творчестве И. Босха (ок. 1450–1516).

Питер Брейгель Старший (ок. 1526–1569) – крупнейший художник Нидерландов XVI века. Новая социальная и философская тематика искусства. Связь его творчества с идеями демократических кругов Нидерландов. Развитие бытового жанра и пейзажа. Выдающаяся роль П. Брейгеля в развитии нидерландского искусства XVI века. Немецкое Возрождение. Исторические особенности культурного развития Германии на рубеже XV–XVI веков. Прочность феодальной системы, раздробленность страны, обособленность местных художественных школ. Реформация и ее влияние на развитие немецкого искусства. Связь с готической традицией. Влияние нидерландского (на севере страны) и итальянского (на юге) искусства. Резкое отличие индивидуальностей как одна из особенностей немецкого Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) – величайший художник и ведущий представитель немецкого Возрождения. Широта творческих интересов и разносторонность знаний. Поиски образа гармонически совершенного человека. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Живописные и графические работы Дюрера зрелого периода. Портреты. Поездка в Нидерланды и позднее творчество. Дюрер как теоретик искусства. Творчество М. Грюневальда (ок. 1473–1528), Л. Кранаха Старшего (1472–1553), Г. Гольбейна Младшего (ок. 1497–1543).

Возрождение во Франции. Франция в период Столетней войны и после ее завершения. Становление национального абсолютистского государства. Пути развития французской культуры и искусства в период правления Франциска I. Влияние нидерландского и итальянского Возрождения на становление национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Провансальская школа. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Ж. Фуке (ок. 1420–1481). Расцвет портретной живописи (Ж. Клуэ, ок. 1480–1541; Ф. Клуэ, 1522–1572; К. де Лион, ок. 1500–1574). Карандашный портрет как специфически французское явление (Э. Дюмустье, 1520–1603 и П. Дюмустье, ок. 1540 – ок. 1600). Французский маньеризм (Н. Аббате, 1509–1571; Р. Фьорентино, 1494–1540). Школа Фонтенбло. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона (1510 – ок. 1570) и Ж. Пилона (1535–1590). Французская архитектура Возрождения. Строительство замков. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с готическими традициями. Лувр (П. Леско, ок. 1515–1578; Ж. Гужон).

6 семестр

4.1.1. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Общая характеристика социально-исторического развития стран Западной Европы в XVII столетии. XVII век как особая эпоха в развитии европейской культуры. Сложность и противоречивость развития искусства XVII века. Возникновение ярко выраженных национальных художественных школ. Разнообразие идейно-художественных исканий. Расширение сферы искусства. Разработка новых жанров. Стилевая неоднородность искусства XVII века. Ведущие художественные стили эпохи.

Искусство итальянского барокко, его основные черты и художественные особенности. Ведущая роль архитектуры. Новый синтез искусств. Проблема архитектурного ансамбля. Новое понимание композиции в архитектуре и изобразительном искусстве. Живопись раннего барокко. Болонская академия братьев Карраччи. Реформа М. Караваджо (1573–1610). Искусство зрелого барокко. Л. Бернини (1598–1680) как подлинный «гений барокко», его архитектурные достижения и роль в развитии западноевропейской скульптуры. Монументально-декоративная живопись римского барокко. Развитие плафонной живописи. Искусство позднего барокко в Риме. Превращение барокко в общеевропейское явление. Творчество П. Рубенса (1577–1640), Эль Греко (1541–1614), Рембрандта (1606–1669).

Искусство французского классицизма. Особенности французской художественной жизни в эпоху укрепления национального государства и абсолютной монархии. Основные этапы развития французского искусства. Разнообразие художественных направлений и их взаимодействие в первой половине XVII века. Поиски универсальных законов искусства, обращение к традициям античности. Становление литературного классицизма, его характерные черты и стилевые особенности. Формирование национальной художественной школы в изобразительном искусстве. Творчество основоположника классицизма в европейской живописи Н. Пуссена (1594–1665). Обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины. Классицистический пейзаж К. Лоррена (1600–1682).

Классицизм второй половины XVII столетия. «Великий век» короля-солнца и новые задачи искусства. Централизация и регламентация общественной и художественной жизни. Реорганизация Академии живописи и скульптуры и ее роль в развитии придворного искусства французского абсолютизма. Создание Академии архитектуры. Кодификация «правил совершенного искусства». «Большой стиль» Людовика XIV. Выдвижение и расцвет архитектуры. Центральная архитектурная проблема «великого века». Ансамбль Версальского дворца. Садово-парковое искусство. Новая концепция городской площади (Вандомская площадь, площадь Побед). Формирование официальной академической живописи в творчестве Ж. Лебрена (1619–1690). Развитие парадного портрета. Новый подъем скульптурного искусства. Превращение Франции в центр художественной жизни Европы. Распространение классицизма за пределы Франции и его роль в развитии европейской художественной культуры. Особенности развития искусства XVII века в других странах Западной Европы (Испания, Фландрия, Голландия).

4.1.2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Общая характеристика социально-исторического развития Европы в XVIII веке. Движение Просвещения и его роль в развитии общественной и художественной жизни эпохи. Изменения в искусстве, его новый общественный статус и новые задачи. Многоплановость, динамизм и полистилизм искусства XVIII века. Ведущие художественные стили эпохи. Возвышение литературы и ее роль в общественной жизни.

Ведущая роль Франции в европейском искусстве XVIII столетия. Взаимодействие стилей во французской живописи первой половины и середины XVIII века. Живописное новаторство Ж.-А. Ватто (1684–1721) и его роль в развитии стиля рококо и просветительского реализма. Ф. Буше (1703–1770) как крупнейший представитель французского рококо. Творчество Ж.-О. Фрагонара (1732–1806). Формирование стиля рококо в архитектуре, скульптуре и его особенности. Синтез искусств в рокайльном

интерьере. Место декоративной скульптуры и живописи. Прикладное искусство стиля рококо и его значение. Развитие портретного жанра. Новая живописная система Ж.-Б. Шардена (1699–1779). Бытовой жанр и «нравственная живопись» Ж.-Б. Грёза (1725–1805). Искусство второй половины XVIII века. Новый этап в развитии классицизма. Особенности синтеза монументально-декоративного искусства и архитектуры. Архитектура Ж.-А. Габриэля (1698–1782). Скульптурное творчество Э.-М. Фальконе (1716–1791) и Ж.-А. Гудона (1741–1828). Жанр пейзажа и нарастание предромантических тенденций. Французский классицизм конца XVIII - начала XIX веков. Творчество Ж.-Л. Давида (1748–1825). Особенности его классицизма. Обращение к античности, героизация современной истории. Портретное творчество времен революции. Французская революция и кризис Просвещения. Появление нового стиля в искусстве. Первый живописец Империи и его роль в создании и развитии стиля «ампир». Романтические тенденции его творчества. Роль Давида в развитии основных направлений французского искусства XIX века.

Особенности развития искусства XVIII века в других странах Западной Европы. Значение культуры эпохи Просвещения и ее роль в развитии современной художественной культуры.

4.1.3. ИСКУССТВО XIX ВЕКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Социально-историческое развитие Европы в XIX веке. Новая эпоха в развитии европейской культуры. Смена научной парадигмы, новые открытия, техническая революция, промышленный переворот, становление новой картины мира. Повышение социального статуса науки и ее влияние на развитие общественной жизни эпохи.

XIX век как новый этап в развитии европейского искусства. Бурное развитие литературы, ее социальная направленность. Достижения живописи. Сложность и противоречивость развития архитектуры. Появление нового типа сооружений. Успехи утилитарного строительства. Утрата стилевого единства, эклектика в архитектуре. Упадок монументально-декоративного искусства. Развитие станковой скульптуры. Выделение графики в самостоятельный вид изобразительного искусства. Изобретение литографии. Рождение фотографии. Основные художественные направления эпохи. Формирование национальных художественных школ и их место в искусстве XIX века.

Французское искусство и его определяющее влияние на развитие европейской художественной жизни столетия. Неоклассицизм конца XVIII – начала XIX века. Академический классицизм Ж. Энгра (1780–1867). Торжество стиля «ампир» в искусстве Франции начала XIX столетия, его ведущие мастера и памятники. Развитие и утверждение романтизма в литературе, его влияние на художественную культуру всей Европы. Романтизм в изобразительном искусстве. Творчество Т. Жерико (1791–1824) и Э. Делакруа (1798–1863). Скульптурное творчество Ф. Рюда (1784–1855). Революция 1848 года и искусство середины и второй половины XIX века. Утверждение реализма и превращение его в теоретически обоснованную художественную систему. Усиление в реализме критического начала. Обращение к современности, демократизм и социальная направленность. Становление реализма в пейзажной живописи. Творчество К. Коро (1796–1875) и расцвет национального пейзажа в живописи мастеров барбизонской школы. Возрастание роли бытового жанра. Жанровая живопись Г. Курбе (1819–1877). Развитие станковой и иллюстративно-журнальной графики (О. Домье, 1808–1879; Г. Доре, 1832–1883). Расцвет салонного искусства. Бунт молодого поколения французских художников против салонного искусства. Творчество Э. Мане (1832–1883).

Французское искусство конца XIX – начала XX века. Становление импрессионизма, его художественные особенности и ведущие мастера (К. Моне, 1840–1926; П. Ренуар, 1841–1919; К. Писсарро, 1830–1903; Э. Дега, 1834–1917; и др.). Развитие импрессионизма в пластике. Скульптурное творчество О. Родена (1840–1917). Значение импрессионизма в истории изобразительного искусства. Постимпрессионизм и его влияние на развитие художественной культуры новейшего времени (П. Сезанн, 1839–1906; П. Гоген, 1848–1903;

Ван Гог, 1853–1890). Становление символизма в поэзии, литературе и живописи. Роль и значение французского искусства XIX века в развитии европейской художественной культуры.

4.1.4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ.

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования древнерусской культуры. Характерные особенности искусства Древней Руси, его национальное своеобразие и основные этапы развития. Древнейшие истоки русского искусства. Языческая культура древних славян.

Образование Киевской Руси. Принятие христианства и его роль в развитии древнерусской культуры. Художественные связи Киевской Руси с Византией. Искусство «монументального историзма». Особое место архитектуры. Синтез архитектуры и живописи. Мозаика и фрески. Развитие иконописи. Роль и значение искусства Киевской Руси в развитии древнерусской художественной культуры.

«Золотой век» культуры домонгольской Руси (XII – середина XIII вв.). Возникновение местных художественных школ и традиций. Владимиро-суздальская, новгородская и псковская школы архитектуры, монументальной и станковой живописи. Развитие скульптурного искусства. Культура периода татаро-монгольского ига и начала объединения русских земель. Особенности развития искусства данного периода. Роль Новгорода и Пскова в сохранении национальных художественных традиций.

Своеобразие русской культуры XIV–XV веков. Возвышение Москвы. Литература, образование, расширение научных знаний. Русское зодчество XIV–XV веков. Новгородско-псковская и московская школы. Каменное строительство в Москве. Становление живописных школ. Расцвет фресковой живописи и иконописания. Творчество Ф. Грека (ок. 1337 – ок. 1415) и А. Рублева (ок. 1370 – ок. 1425).

Культура эпохи русского предвозрождения (конец XV–XVI вв.). Становление русского централизованного государства. Москва как столица и главный культурный центр Древней Руси. Формирование общерусской культуры и новые задачи искусства. Новый этап в развитии каменного зодчества. Сложение общерусской архитектуры. Перестройка Московского Кремля. Шатровая архитектура. Расцвет крепостного зодчества. Московская школа живописи. «Рублевское» направление. Дионисий (ок. 1440 – до 1508). Политическая и церковная регламентация художественного творчества. Изменения в монументальной живописи. Появление ксилографии.

На переломе эпох. Социально-историческая ситуация «бунташного времени». «Обмирщение» русской культуры, усиление светских и демократических начал. Просвещение, научные знания, общественная мысль. Усиление светских мотивов в зодчестве. «Дивное узорчье» новой архитектуры. «Нарышкинское барокко». Переоценка ценностей в живописи. «Годуновская» и «строгановская» школы. Усиление реалистических тенденций в живописи второй половины столетия. Творчество С. Ушакова (1626–1686). Эволюция парсунной живописи и становление портретного искусства. Особенности скульптурного искусства и его судьба. Успехи книгопечатания. Достижения древнерусского искусства, его роль и значение в развитии национальной художественной культуры России.

4.1.5. ИСКУССТВО РОССИИ XVIII ВЕКА

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования русской культуры XVIII столетия. Реформы Петра и преобразования в области культуры. Влияние европейского Просвещения.

Развитие науки и новой системы образования; книжное дело, печать, общественная мысль и их влияние на развитие художественной культуры эпохи.

Сложность и противоречивость перехода от древнерусского к новому русскому

искусству. Новые принципы градостроительства. Расцвет светского изобразительного искусства. Русское барокко XVIII века и особенности его развития в архитектуре, живописи и скульптуре. Барочная архитектура. От «петровского» к «зрелому русскому барокко» елизаветинского времени. Творчество Д. Трезини (1670–1734) и Ф. Растрелли (1700–1771). Барочная живопись. Утверждение нового содержания, техники и жанров. Выдвижение портретного жанра. Творчество И. Никитина (1690–1742) и А. Матвеева (1704–1739). Становление русской скульптуры как самостоятельного вида искусства. Развитие скульптурного портрета. Творчество Б. Растрелли-старшего (1675–1744). Расцвет монументальной русской скульптуры.

Утверждение новых культурных ценностей в середине и второй половине XVIII века. Особенности эпохи «просвещенного абсолютизма». Формирование русской национальной культуры. Создание единой светской системы образования. Становление профессионально-художественного образования. Идеология Просвещения и ее отражение в общественной жизни, культуре и искусстве.

Расцвет русского искусства во второй половине столетия. Академия «трех знатнейших искусств» и пути развития русского изобразительного искусства. Синтез искусств и специфика русского барокко середины XVIII века. От барокко к классицизму. Архитектурная школа Д. Ухтомского (1719–1774). «Ранний» и «строгий» классицизм. Творения В. Баженова (1737–1799) и М. Казакова (1738–1812). Расцвет русской скульптуры во второй половине столетия. Выдвижение скульптурного портрета и его наивысшие достижения в творчестве Ф. Шубина (1740–1805). Классицизм монументально-декоративной пластики, ее связь с архитектурой. Выдающиеся памятники скульптурного искусства, их особенности и мастера (М. Козловский, 1753–1802; Ф. Щедрин, 1751–1825; И. Мартос, 1754–1835; и др.). Деятельность Э. Фальконе (1716–1791) в России. Особенности развития классицизма в живописи. Ведущее положение исторического жанра (А. Лосенко, 1737–1773). Рождение и первые шаги бытового жанра (И. Фирсов, 1733–ок.1785; М. Шибанов, *– после 1789). Формирование основ национальной школы пейзажной живописи. Выделение пейзажа в самостоятельный жанр и его разновидности (Ф. Алексеев, 1753–1824; С. Щедрин, 1791–1830; М. Иванов, 1748–1823). Расцвет живописного портрета и его выдвижение в ряд выдающихся достижений мирового искусства. Произведения Ф. Рокотова (ок.1735–1808), Д. Левицкого (1735–1822) и В. Боровиковского (1757–1825).

Роль и значение культуры XVIII столетия в становлении национальной русской художественной культуры и развитии русского искусства XIX века.

4.1.6. ИСКУССТВО РОССИИ XIX ВЕКА

Социально-историческое развитие России в XIX веке. Отечественная война 1812 года и ее влияние на все стороны общественной жизни. Изменения в отечественном образовании и просвещении. Достижения научной мысли и гуманитарного знания. Перемены в художественной жизни страны. Формирование русской художественной интеллигенции. Рост интереса к отечественному искусству. Новые центры художественного образования. Многообразие художественных стилей, течений, движений и школ.

Завершающий этап развития классицизма в изобразительном искусстве и его особенности. Архитектура «высокого» классицизма. Бурное градостроительство в Москве и Петербурге. Развитие городского архитектурного ансамбля. Своеобразие «русского ампира» и его разновидности. Синтез архитектуры и скульптуры как характерная особенность русского искусства первой трети столетия. Переходный характер архитектуры второй трети XIX века. От классицизма к «историзму». Ранний этап эклектизма. Разработка «национального» стиля в архитектуре. Расцвет скульптуры «высокого» классицизма. Отход от классицизма и монументализма, усиление реалистических тенденций. Выдвижение станковой скульптуры. Расширение тематики скульптурных произведений, утверждение

реализма в середине столетия. Классицизм и «академизм» в живописи первой половины XIX века. Особенности живописного сентиментализма. Утверждение бытового жанра в русском искусстве как самостоятельного вида живописи. Живописный романтизм и его особенности. Создание романтического портрета. Эволюция исторического жанра. Зарождение реалистического направления в живописи.

Развитие русской культуры во второй половине столетия. Новый этап в развитии изобразительных искусств. Кризис монументализма. Окончательное преодоление классицистических традиций и господство эклектизма в архитектуре. Обращение к древнерусской архитектуре. Распространение «псевдорусского» стиля. Кризис монументальной скульптуры. Широкое развитие скульптуры малых форм. Преодоление бытового направления и стремление скульптурного искусства к постановке важных общественных проблем. Развитие живописи во второй половине XIX века, ее социально-критическая направленность. Тесная связь с русской литературой. Академия художеств, «бунт 14-ти», борьба за новое искусство. «Петербургская артель художников». «Товарищество передвижных художественных выставок». Утверждение реалистического направления. Философские темы в живописи (Н. Ге, 1831–1894). Историческая живопись и ее новые ориентиры (В. Суриков, 1848–1916). «Былинно-сказочный стиль» (В. Васнецов, 1848–1926). Выдвижение жанровой живописи, ее новые художественные принципы (В. Перов, 1834–1882; и другие художники-«бытописатели»). Новаии в области батальной живописи (В. Верещагин, 1842–1904). Расцвет пейзажного жанра, его разновидности и высшие достижения. Развитие портретной живописи.

Достижения искусства XIX века и его роль в развитии художественной культуры России XX столетия.

4.1.7. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Рубеж конца XIX – начала XX веков как переломная эпоха во всех сферах общественной жизни. «Серебряный век» русской культуры. Изменения в образовании и просвещении. Расцвет книгоиздательского дела. Достижения научно-технической мысли. Гуманитарное знание. Религиозно-философский Ренессанс. Чрезвычайная сложность, противоречивость и уникальное разнообразие форм художественной жизни России на рубеже веков.

Утверждение стиля модерн в изобразительных искусствах и новый этап синтеза архитектуры, живописи и декоративных искусств. Преодоление эклектизма и разработка принципов модернизма в архитектуре. Переворот в градостроительстве. Новые типы сооружений. Неорусский стиль московской архитектуры (Ф. Шехтель, 1859–1926; Л. Кекушев, 1863–1919; и др.). Архитектура петербургского неоклассицизма (И. Фомин, 1872–1936; Ф. Лидваль, 1870–1945; В. Щуко, 1878–1939).

Новый этап в развитии русской скульптуры на рубеже веков. Освобождение от эклектики и обновление художественно-образной системы. Скульптурный импрессионизм (П. Трубецкой, 1866–1938; А. Голубкина, 1864–1927). Возрождение деревянной скульптуры. Проблема цвета. Реалистические тенденции.

Новые веяния в живописи. Поиски национального стиля и появление историко-бытового жанра (А. Рябушкин, 1861–1904). Новое развитие пейзажа (А. Васнецов, 1848–1926) и его разновидности (М. Нестеров, 1862–1942; И. Левитан, 1861–1900). Утверждение импрессионизма в живописи (К. Коровин, 1861–1939; и др.). От критического реализма через импрессионизм к модерну (В. Серов, 1865–1911). Мастера «живописного символизма» (М. Врубель, 1856–1910; В. Борисов-Мусатов, 1870–1905).

Художественные объединения «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. и их роль в развитии русского искусства конца XIX– начала XX века. «Неопримитивизм» (М. Ларионов, 1881–1964; Н. Гончарова, 1881–1962). «Аналитическое искусство» (П. Филонов, 1883–1941). «Бытовой символизм» М.

Шагала (1889–1985). Авангард в русской живописи. Эксперименты в области абстрактного искусства (В. Кандинский, 1866–1944; К. Малевич, 1878–1935; В. Татлин, 1885–1953). Исторические итоги развития русского искусства конца XIX – начала XX века.

4.1.8. ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Социально-историческое развитие Европы в XX столетии. Революционные события, мировые войны, образование тоталитарных государств. Научно-техническая революция и ее влияние на все сферы общественной жизни. Развитие системы образования. Рождение «массовой культуры». «Культурный нигилизм».

Чрезвычайная сложность и противоречивость художественной культуры столетия. Многообразие и пестрота стилей, школ, направлений и объединений в искусстве. Утрата единства художественного мышления и «чувства стиля». Распад классической изобразительной системы. Разрушение старых границ видов и жанров искусства. Снижение значения и роли отдельных видов искусства. Дегуманизация искусства. Столкновение авангарда с реалистическими традициями.

Стиль «модерн», его судьба и историко-художественное значение. Зарождение модерна в архитектуре. Рост городов. Новые принципы планирования и градостроительства. Формирование нового образа городской архитектуры. Архитектурный функционализм и его основные принципы (Ле Корбюзье, 1887–1965). Проекты новых городов и идеальных поселений. Принципы органической архитектуры (Ф. Райт, 1869–1959). Дальнейший поиск новых архитектурных решений. Постмодернизм и деконструктивизм в архитектуре второй половины столетия.

Особенности модернизма в изобразительном искусстве и его основные направления. Французское искусство как наиболее яркий образец проявления всей сложности и многообразия художественной культуры столетия. Отход от реалистических традиций. Поиски экспрессии фовизма (А. Матисс, 1869–1954). Экспрессионизм немецких художников объединения «Мост». Мюнхенское объединение «Синий всадник». Экспрессионизм после первой мировой войны. Пластические ценности кубизма (П. Пикассо, 1881–1973; Ж. Брак, 1882–1963) и его эволюция. Открытый бунт футуризма. Беспредметный мир абстракционизма и его ведущие мастера. «Художественное хулиганство» дадаизма и создание контркультуры. Сюрреализм «потерянного поколения» и его кульминация в творчестве С. Дали (1904–1989). Новые веяния середины и второй половины столетия. Поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство. Наивное искусство «художников выходного дня» (А. Руссо, 1844–1910; Н. Пирсманашвили, 1862–1918). Новый реализм XX века. Особенности развития скульптурного искусства в XX столетии, его характерные черты и ведущие мастера. Итоги и перспективы развития европейского искусства на пороге третьего тысячелетия.

4.1.9. ИСКУССТВО РОССИИ XX ВЕКА

Социально-историческое развитие России в XX столетии. Культура и искусство советского периода. Развитие отечественной культуры в годы становления советского государства (1917–1929). Время кардинальных перемен. «Культурная революция». «Пролетаризация» искусства. Агитационно-массовое искусство. Выдвижение скульптуры. Новые формы изобразительного искусства. Связь с художественной культурой начала столетия. «Русский авангард» и его разновидности (футуризм, конструктивизм, функционализм, производственное искусство и другие). Утверждение конструктивизма в архитектуре. Судьба интеллигенции. Русское Зарубежье, его культурное наследие и роль в сохранении и развитии отечественной художественной культуры.

Развитие советской культуры в условиях формирования тоталитарной системы (30–50-е годы). Утверждение единоличного культа Сталина и его влияние на все сферы общественной жизни страны. Политизация и идеологизация художественной культуры. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и

конец «золотого века» художественных объединений в России и СССР. Новые художественные союзы и утверждение метода «социалистического реализма». Борьба с «формализмом» и ее последствия. Смена идейно-художественных основ и выбор нового пути в области архитектуры и изобразительных искусств. «Советский ампи́р», его характерные черты и особенности развития. Активная разработка портретного жанра. Особенности развития искусства в условиях военного времени.

Период «оттепели». Демократизация общественной жизни. Изменения в системе управления культурой. Ослабление идеологического пресса. Возрастание роли творческих союзов. Бурное развитие издательского дела. Новые веяния в литературе и их влияние на стилистику изобразительных искусств. Переворот в архитектуре. Новые принципы градостроительства. Перемены в скульптуре. Освобождение от натурализма. Развитие парковой скульптуры. Скульптурные ансамбли и мемориалы. «Манежная живопись» и официальная иерархия жанров. Становление «сурового стиля». Обращение к средневековой живописи. Новое открытие наследия русского авангарда. «Другое искусство». Второе дыхание концептуализма. Неореализм. Соц-арт. «Наивное» творчество. Искусство андерграунда или «второй русский авангард». Расцвет декоративного искусства. Посещение Н. Хрущевым Манежа и его последствия для развития искусства. Борьба против новаторства. Поляризация и размежевание в среде деятелей культуры. Противоборство демократических и консервативных тенденций. Значение «эпохи оттепели» для дальнейшего развития отечественной художественной культуры.

Период «застоя». Стагнация во всех сферах общественной жизни. Свертывание позитивных процессов в области культуры. Усиление режима партийной цензуры. Борьба с художниками-новаторами («Бульдозерная выставка» и др.). Возникновение бесцензурной печати («Самиздат»). Первое неофициальное литературное объединение («СМОГ»). Диссидентское движение. Особенности развития изобразительных искусств. Последний всплеск неоакадемизма. Повсеместное распространение декоративно-монументальных росписей, мозаик, фресок. Возведение уникальных архитектурно-скульптурных комплексов, мемориалов. Поиски духовных опор и активизация интереса к религиозной тематике. Новый всплеск религиозной живописи. Повышенный интерес к миру природы. Возвращение реалистического пейзажа и его новые интерпретации.

Культура в годы «перестройки» и переходный период (90-е годы). Демократизация общественной жизни. Ослабление идеологического пресса. Ликвидация цензуры и бурное развитие издательского дела. Расширение культурного пространства. Активное освоение «белых пятен» в развитии отечественной культуры. Налаживание отношений с Русским Зарубежьем. Образование новых творческих союзов, объединений, культурных фондов. Поляризация и размежевание в среде творческой интеллигенции. Новая волна эмиграции. Распад СССР. Разгосударствление системы управления культурой. Распад традиционных культурных связей. Усиление кризисных явлений. Культура в условиях рыночных отношений. Необычайная пестрота и сложность художественной жизни страны. Новое дыхание авангарда. Реванш и утверждение андерграунда. Рынок, конкуренция, коммерческий успех и новые ориентиры культурной жизни. Бурное развитие художественных галерей, выставочных комплексов, музеев. Манифестация «нового искусства». Поддержка экспериментальных программ в сфере творчества. Выдвижение массовой культуры. Влияние западных культурных ценностей. Опасность вестернизации отечественной культуры. Поиск нравственных ориентиров. Возрождение религиозных ценностей. Новая волна в развитии русской религиозной живописи. Новые упования на Красоту как на высшую цель художественного творчества. Итоги и перспективы развития русского искусства на пороге третьего тысячелетия.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется

в виде зачета в 6 семестре. На зачете студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. *Авдеева В.* Зарубежное искусство XX века. Архитектура: учеб. пособие для вузов. Екатеринбург: Урал. федеральный ун-тет, 2016. 112 с.; М.: Юрайт, 2018. 112 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnogo-iskusstva-arhitektura-hh-veka-423317#page/1>;
2. *Агратина Е.* Искусство XX века: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 317 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/iskusstvo-hh-veka-415411#page/2>;
3. *Бернар С.* Искусство театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. 144 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8876>.
4. *Ильина Т.* История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник академического бакалавриата. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 330 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа. – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-iskusstva-zapadnoy-evropy-ot-antichnosti-do-nashih-dney-412509#page/2>;
5. *Ильина Т.* История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала 3-го тысячелетия. Учебник для академического бакалавриата. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 370 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-412508#page/2>

б) Дополнительная литература

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>; + <http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. **Словарь терминов изобразительного ис-ва** – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>; <http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>; <http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo/>;

18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.html>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>
25. Русский портрет – <http://rusportrait.narod.ru> (1168 картин)
26. Русская жанровая живопись – <http://rusgenre.narod.ru> (724 картины)
27. Русский пейзаж – <http://www.ruslandscape.narod.ru> (1546 картин)
28. Галерея современной живописи (ART HIT) – <http://www.arthit.ru>
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/

Музеи России, Европы и мира:

1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.html>
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – <http://www.rusmuseum.ru>
5. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в <http://www.kontorakuka.ru>
7. Музеи Европы – nearyou.ru
8. Дрезденская картинная галерея (Германия) – <http://www.sk-dresden.de>
9. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
10. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
11. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
12. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия) – <http://www.polomuseale.firenze.it> .
14. Египетский музей в Турине (Италия) – <http://www.museoegizio.org> .
15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк) – <http://www.metmuseum.org> .
16. Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История искусств» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Методические рекомендации призваны оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «История искусств».

Основными формами изучения предмета являются: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, подготовка рефератов, консультации и индивидуальная работа

преподавателя со студентами.

Лекции – форма обучения, в процессе которой обучаемый воспринимает излагаемую лектором информацию, выступая в качестве пассивного участника учебного процесса. Несмотря на внешнюю пассивность обучающихся, одним из главных моментов этой формы учебного процесса является активная интеллектуальная деятельность по восприятию излагаемого материала. Студент имеет право задавать преподавателю возникающие у него вопросы, выяснять вызывающие трудность проблемы.

Важный элемент работы студента на лекции – ведение конспекта, от качества составления которого зависит усвоение знаний. Конспект должен иметь ясную структуру, быть достаточно полным, иметь поля и отступы для последующей работы с ним, содержать необходимые сведения о студенте.

Семинарские занятия позволяют студенту приобрести умения осваивать новые учебные знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями и теоретическими положениями, логично выстраивать как письменные тексты, так и устную речь. Для подготовки к семинарским занятиям следует использовать рекомендованную литературу и источники, законспектировать ответы на вопросы.

Особое место в ходе семинара занимают доклады, позволяющие студентам продемонстрировать свои знания, творческую самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать и интерпретировать знания по истории искусства.

Работа студентов на семинарских занятиях предполагает решение следующих учебных и воспитательных целей:

- помочь студентам овладеть знаниями, связанными с развитием мирового искусства во всем многообразии его ведущих художественных центров, основных направлений, течений, школ и творческих объединений, с его крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками;

- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студентов, их ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.

В развитие доклада выполняется реферативная работа. Обязательным условием ее подготовки является использование дополнительной литературы.

Реализация этих целей предполагает систематическую работу студентов по освоению базовых категорий и понятий дисциплины.

2. Организация самостоятельной работы

Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является самостоятельная работа, в процессе которой студенты продолжают углублять и осмысливать полученные знания, анализируя и обобщая учебный материал. Данная форма работы служит основой при подготовке к семинарским занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для самостоятельного изучения, подготовки докладов, устных сообщений, рефератов и др.

Одним из главных методов самостоятельной работы является работа с литературой, в процессе которой студент составляет доклад и кратко излагает суть изучаемых проблем, дает определения категориям и понятиям, формулирует сущность различных взглядов и позиций по тому или иному вопросу, делает собственные замечания и т. п. Самостоятельная работа – важный составной элемент будущей профессиональной деятельности студента. Кроме обычной самостоятельной работы существует такая ее форма, как управляемая самостоятельная работа. Ее особенностью является то, что она ведется под контролем преподавателя, который определяет задания, дает рекомендации по ее выполнению, проверяет результаты.

Учитывая постоянный характер обращения студентов с вопросами по поводу тематики рефератов, представляется целесообразным не ограничиваться традиционным перечнем их примерных тем, но дать методические рекомендации, на основании которых студенты могли бы самостоятельно выбирать и формулировать темы своих рефератов.

С содержательной стороны общая тематическая направленность рефератов задается и определяется программой курса, который охватывает по существу весь диапазон исторического развития искусства: от его истоков вплоть до современного состояния. И хотя с формально-количественной стороны курс исчерпывается 18-ю темами, однако с точки зрения возможного тематического разнообразия здесь открывается самое широкое поле для творческой самостоятельности студентов. Ибо тематически рефераты могут быть представлены несколькими различными видами.

Прежде всего, это рефераты «*обзорного*» типа, когда в качестве предмета реферирования выбирается искусство той или иной страны на протяжении целой исторической эпохи. Например, «Искусство Древнего Египта» или «Искусство Древней Греции», или «Искусство эпохи Возрождения» и т.п., когда название реферата по существу совпадает с названием соответствующей темы курса. Поскольку курс предмета предполагает знакомство с основными видами изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись), то подобное название реферата молчаливо указывает на то, что реферат посвящен раскрытию исторической судьбы всех трех искусств (в данной стране и в данный период). Это одновременно определяет и структуру реферата, который таким образом может состоять из трех основных параграфов, посвященных каждому виду искусства в отдельности, а также введения и заключения. В «процентном» соотношении (с точки зрения объема) эти параграфы могут быть как примерно равными, так и совсем «не равными», с акцентом на том виде искусства, который в данный период исторически получил преимущественное развитие и играл определяющую роль в развитии культуры (данной страны и в данный период) в целом. В заключении рекомендуется подвести итоги развития всех трех искусств и показать, какого уровня и каких высот они достигли как каждый в отдельности, так и в совокупности, определяя достижение изобразительного искусства в рассматриваемый период в целом.

Подобный тип реферата возможен и в отношении какого-либо *одного* из этих видов искусств. Например, «Архитектура Древнего Египта» или «Искусство *скульптуры* Древней Греции», или «*Живопись* эпохи Возрождения» и т.д., когда внимание сосредоточивается на одном виде искусства и его развитие прослеживается на протяжении всей заявленной в названии реферата эпохи. Поскольку каждая эпоха проходит в своем развитии ряд этапов, то рассмотрение выбранного вида искусства может проводиться соответственно этим этапам, что в свою очередь также определит и структуру реферата и названия его параграфов. Например, «Архитектура *Древнего Царства*», «Архитектура *Среднего Царства*» и «Архитектура *Нового Царства*» (включая, разумеется, введение и заключение).

Аналогичным образом будут структурироваться и рефераты с двумя другими указанными выше темами. Например, реферат «Искусство скульптуры Древней Греции» будет включать в себя и соответствующие параграфы: «Скульптура *гомеровского периода*», «Скульптура греческой *архаики*», «Скульптура *классического периода*» и «Скульптура *поздней классики*». А реферат с названием «Живопись эпохи Возрождения. Италия» может иметь следующие параграфы: «Итальянская живопись *треченто*», «Живописное искусство *кватроченто*», и «Живопись *чинквеченто*». Разумеется, названия параграфов могут быть и другими. Поскольку в названии темы реферата указываются и вид искусства, и страна, то во избежание лишних повторов параграфы могут обозначать только собственно периоды. Темы рефератов могут быть еще более «сужены» и посвящены рассмотрению только *одного вида искусства в отдельный период* его развития. Например, «Архитектура Египта *Древнего Царства*», или «Скульптура греческой *классики*», или «Итальянская живопись *кватроченто*». Выбор подобной тематики может определяться как важностью того или

иного вида искусства для данной страны в данный период или же интересом студента к определенному виду искусства (а соответственно и к конкретному периоду его развития в той или иной стране).

Реферат может быть посвящен также и творчеству *отдельного мастера* (художника, архитектора, скульптора). И здесь тоже возможны самые различные тематические варианты. Например, «Творчество Леонардо да Винчи» или «Творчество Андрея Рублёва» и т.п. Однако учитывая то обстоятельство, что многие выдающиеся мастера проявили себя достаточно ярко в разных видах искусства, то реферат, естественно, может быть посвящен рассмотрению как всего творчества мастера в целом (с возможным акцентом на том виде искусства, в котором он достиг наиболее выдающихся результатов), так и только его деятельности на поприще одного вида искусства. Например, «Живописное искусство Леонардо да Винчи» или «Архитектурное творчество Альберти», или «Скульптурный портрет в творчестве Ф. Шубина» и т.п.

Темы подобных рефератов могут быть ограничены и рамками какого-либо *одного периода (этапа) творчества* мастера, который может представлять особый интерес в силу самых различных причин: либо с точки зрения *становления* его как *художника* (в самом широком смысле этого слова): поиск своих тем, сюжетов, образов, стиля и т.п. (каковым является, как правило, «ранний период»); либо – период наивысших творческих достижений («зрелый» или «поздний») и т.д.

Темой реферата может быть и *отдельный жанр* какого-либо вида искусства, ярко представленный в творчестве того или иного мастера (или в ту или иную эпоху). Например, «Историческая живопись и ее новые ориентиры в творчестве В. Сурикова» или «Батальная живопись В. Верещагина», или «Пейзаж барбизонской школы», или «Развитие портретной живописи в России: XVIII век» и т.п.

В качестве предмета реферирования может быть также выбрано или конкретное *художественное направление* (представленное как на протяжении целого исторического периода, так и ограниченное рамками творчества отдельного мастера), или же *творческое объединение*. Например, «Искусство итальянского барокко» или «Искусство французского классицизма», или «Академический классицизм Ж. Энгра», или «Специфика русского барокко XVIII века», или «Русский неоклассицизм», или «Живописный символизм М. Врубеля», а также: «Мир искусства», «Голубая роза», «Синий всадник» и т.д.

Наконец, темой реферата может стать и отдельное произведение того или иного мастера, оказавшее определяющее влияние на развитие мирового искусства (или сыгравшее важную роль в его творческой судьбе; например, в качестве «этапного», знаменующего собой переход от одного периода творчества к другому, или «переломного», открывшего для мастера совершенно новые творческие горизонты, или «кульминационного», демонстрирующего «вершину» его творческих достижений: либо отдельного периода, либо всего творчества в целом). Например, «Троица» Андрея Рублёва или «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова и т.п.

Реферат может быть посвящен также и *вкладу* искусства той или иной страны в сокровищницу мировой культуры. Например, «Роль древнегреческого искусства в развитии мировой художественной культуры» или «Вклад византийского искусства в культурное развитие Европы», или «Историческое значение Возрождения и его роль в развитии мирового искусства» и т. п.

Дополнительным подспорьем в поиске тем рефератов может стать и формулировка конкретных вопросов, а также название книг и статей в довольно обширном и достаточно разнообразном списке рекомендуемой литературы (и основной, и дополнительной и справочной).

Аналогичным образом осуществляется выбор тем и их формулировка и применительно к области театрального искусства и искусства кино.

Как представляется, изложенного выше вполне достаточно, чтобы студент, используя намеченный принцип, мог самостоятельно выбирать и формулировать тему

своего реферата, двигаясь и дальше в предложенных направлениях.

В заключении хотелось бы обратить особое внимание студентов на нередко чрезмерное увлечение биографическими материалами. В иных рефератах они занимают едва ли не 50–60 % всего объема (а в отдельных – до 80–90 %), тогда как собственно творчеству отводится иногда всего лишь 2–3 страницы!.. Нет необходимости доказывать, что жизненный путь художника накладывает на его творчество неизгладимую печать. Но творчество не исчерпывается житейскими заботами и неурядицами и не сводится к нему. Поэтому использовать биографический материал предлагается лишь в той мере, в какой это действительно необходимо для раскрытия главной темы реферата.

Основными рекомендуемыми этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- подбор необходимой литературы по теме (или конкретному вопросу);
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу;
- составление (при необходимости) схем, графиков, таблиц на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- активная работа на лекции (внимательное прослушивание лекционного материала, вникание в его содержание, конспектирование);
- обязательная домашняя проработка конспекта лекций;
- чтение и анализ рекомендуемой и отобранной научно-методической литературы;
- конспектирование изученной литературы;
- реферирование;
- аннотирование книг, статей;
- просмотр необходимого по каждой конкретной теме изобразительного ряда (репродукций): альбомы по искусству, слайды, видеоролики, фильмы на CD, DVD и др. носителях; посещение музеев, выставок, галерей изобразительного искусства;
- углублённый анализ прочитанной литературы;
- выполнение заданий исследовательского характера при изучении конкретных произведений искусства;
- подготовка текста для выступлений на семинаре, конференции и т.п.
- регулярное участие в работе семинаров.

3. Материалы по реализации контроля.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Искусство в системе культуры.
2. Первобытное искусство. Общая характеристика.
3. Искусство верхнего палеолита.
4. Мезолитическое искусство (искусство Испанского Леванта).
5. Искусство эпохи неолита.
6. Искусство Древнего Египта. Общая характеристика.
7. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Плита Нармера.
8. Искусство Древнего Египта. Древнее царство.
9. Искусство Древнего Египта. Среднее царство.
10. Искусство Древнего Египта. Новое царство.
11. Искусство Древней Греции. Общая характеристика.

12. Искусство Древней Греции архаического периода.
13. Искусство Древней Греции. Ранняя классика.
14. Искусство Древней Греции. Высокая классика.
15. Афинский Акрополь.
16. Искусство Древнего Рима. Общая характеристика.
17. Искусство Древнего Рима. Искусство Римской империи.
18. Искусство Древнего Рима периода расцвета.
19. Римский скульптурный портрет.
20. Искусство Византии. Общая характеристика.
21. Искусство Византии. Ранний период.
22. Искусство Византии. Средний период.
23. Искусство Византии. Поздний период.
24. Искусство европейского Средневековья. Общая характеристика.
25. Искусство Раннехристианской эпохи.
26. Романское искусство.
27. Средневековое искусство французской готики.
28. Искусство Возрождения в Италии. Общая характеристика.
29. Искусство итальянского Возрождения. Проторенессанс и треченто.
30. Искусство Раннего Возрождения в Италии.
31. Искусство Высокого Возрождения в Италии.
32. Искусство Позднего Возрождения в Италии.
33. Искусство Северного Возрождения. Общая характеристика.
34. Искусство Возрождения в Нидерландах.
35. Искусство Возрождения в Германии.
36. Искусство Возрождения во Франции.
37. Европейское искусство XVII века. Общая характеристика.
38. Искусство итальянского барокко.
39. Искусство французского классицизма XVII века.
40. Западноевропейское искусство XVIII века. Общая характеристика.
41. Западноевропейское искусство первой половины XVIII века.
42. Западноевропейское искусство второй половины XVIII века.
43. Западноевропейское искусство XIX века. Общая характеристика.
44. Французское искусство XIX века и его определяющие влияние.
45. Романтизм в европейском изобразительном искусстве XIX века.
46. Французское искусство конца XIX начала XX века.
47. Импрессионизм в европейской живописи XIX века.
48. Постимпрессионизм в европейской живописи XIX века.
49. Искусство Древней Руси. «Золотой век» искусства домонгольской Руси.
50. Своеобразие русского искусства XIV–XV веков.
51. Искусство русского предвозрождения (конец XV – XVI вв.)
52. Архитектура Московского Кремля.
53. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва.
54. Творчество Дионисия.
55. Русское искусство XVII века.
56. Творчество Симона Ушакова
57. Русское искусство XVIII века. Общая характеристика.

58. Русское искусство первой половины XVIII века.
59. Русское искусство второй половины XVIII века.
60. Искусство России XIX века. Общая характеристика.
61. Русское искусство первой половины XIX века.
62. Русское искусство второй половины XIX века.
63. Русское искусство конца XIX – начала XX века.
64. Искусство русского авангарда.
65. Западное искусство XX столетия. Общая характеристика.
66. Модернизм в европейском искусстве XX века.
67. Западное искусство второй половины XX века.
68. Искусство России XX века. Общая характеристика.
69. Особенности развития искусства в 20-е годы.
70. Советское искусство 1930–1950-х годов.
71. Советское искусство 1960–1980-х годов.
72. Основные проблемы и тенденции русского искусства конца XX – начала XXI века.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная задача преподавателя – оптимальным образом организовать процесс преподавания дисциплины.

Основная цель лекционных и семинарских занятий – обеспечить коллективную работу потока, курса, группы, позволяющую проявить индивидуальные особенности каждому студенту.

Усвоение студентами дисциплины «История искусств» достигает эффективности при использовании активных форм и методов проведения аудиторных занятий. Ведущее место здесь занимает проблемный метод обучения. Проблемные вопросы и задачи, поставленные на лекции, порождают и соответствующую проблемную ситуацию. Учет теоретической и практической подготовки студентов позволяет найти нужное решение. Использование на лекциях проблемных вопросов позволяет реализовать две важные задачи – приобретение новых знаний и усвоение способов интеллектуальной деятельности.

Важное место в преподавании истории искусства занимает использование современных педагогических технологий, основанных на применении передовых инновационных технологий в преподавании учебных дисциплин. Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании понимаются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

Важное место на семинарских занятиях принадлежат дискуссиям, ролевым играм, тренингам и т.д. Такие методы важны для формирования столь необходимой будущим специалистам культуры коммуникативного взаимодействия, выработки умений и навыков, связанных с решением самых различных вопросов.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения.

Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании

средств и методов обучения:

- использование различных методов анализа изучаемых текстов;
- применение наиболее активных методов обучения, позволяющих наиболее продуктивно использовать учебное время студента, таких как: коллективные обсуждения, групповые дискуссии, деловые игры, открытые уроки, ролевые игры и другие;
- развитие способностей творческого мышления студентов и навыков умения принимать решения в проблемных ситуациях путем использования проблемных методов обучения.
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработчик: Унарова Л.Д., доктор философских наук, доцент

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины «Основы научных исследований» заключается в развитии у обучающихся навыков научного мышления, формировании системного представления об основах научно-исследовательской и проектной деятельности.

Задачи дисциплины могут быть сформулированы так, чтобы ее изучение способствовало:

- накоплению знаний по истории развития науки, определению места науки в культуре;
- выработке умений по выявлению научной проблемы и противоречий, присущих ей, поиска их решений с помощью научно-исследовательских методов, основанных на рациональных и верифицируемых принципах;
- самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому научному наследию;
- пониманию необходимости развивать мыслительный аппарат, расширять кругозор, овладевать практикой применения полученных знаний.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;

	<ul style="list-style-type: none"> — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; <p>навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p>
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим процессам и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных и методами исследовательской работы.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Основы научных исследований» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 35 часов отводится на аудиторную работу (10 часов – лекционные, 25 часов – практические занятия) и 37 часов – на самостоятельную работу.

Лекционные занятия - 10 часов / Практические занятия – 25 часов

№	Раздел и содержание дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
			ауд. (ПЗ)	СРС	
Модуль I. Введение в предмет. Наука, общие понятия					

1	Тема 1. Общие понятия о предмете и его основания. Наука как социальный институт, процесс и результат. Закономерности и этапы развития науки		Лекция 1		Конспект
Модуль 2. Средства, методы научного исследования. Виды научных работ					
2	Тема 2. Информационные, логические, языковые и математические средства. Эмпирические и теоретические методы исследования.	7	Лекция 2	2	Конспект
3	Тема 3. Выявление противоречия, формулирование проблемы. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования.	7	П/зан 5	7	Конспект п/зан Реферирование Работа с научными трудами: анализ текста
4	Тема 4. Правила построения понятий (дефиниций), суждений, умозаключений.	7	П/зан 2	5	Конспект п/зан Работа с научными трудами: анализ текста
5	Тема 5. Отработка понятийного аппарата. Построение логической структуры исследования	7	П/зан 2	5	Работа с научными трудами: знаком-во с понятийн. аппаратом, выявление структуры
6	Тема 6. Виды научно-исследовательских работ	7	Лекция 1	2	Конспект
7	Тема 7. Эссе, рецензия, тезисы как виды учебно-исследовательской работы.	7	П/зан 2	6	Просмотр к/ф – с рецензией Просмотр спектакля - с рецензией Эссе на свободную тему
Модуль 3. Организация процесса проведения исследования и его оформление					
8	Тема 8. Разработка и проведение опытно-экспериментальной работы. Работа с научной литературой.	8	Лекция 2 П/зан 4		Экскурсия в Нац. биб-ку, электр. зал
9	Тема 9. Оформление результатов работы (литературы). Рефлексия.	8	П/зан 3	2	Работа в биб-ке ВШМ
10	Тема 10. Структура научного знания, классификация, критерии научности. Формы организации научного знания.	8	Лекция 2		Конспект
11	Тема 11. Особенности научной деятельности. Нормы этики в науке.	8	Лекция 2		Конспект, обсуждение
Модуль 5. Итоги учебно-исследовательской, проектной деятельности					

12	Тема 12. Проект как технология современной организации научной деятельности, тип организационной культуры. Проект и рефлексия	8	П/зан 4	5	Защита идеи, замысла, методов реализации проекта
13	Итоговое занятие: Статья и публичное выступление: подготовка	8	П/зан 3	3	Публичное выступление

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Введение в предмет. Наука, общие понятия.

Тема 1. Учебная дисциплина «Основы научных исследований», ее значимость и востребованность. Место данного предмета в системе учебных дисциплин, предусмотренных стандартами высшего профессионального образования, требованиями и вызовами настоящего времени.

Общие понятия о науке. Роль науки в развитии человечества. Эпоха Возрождения – толчок в мировоззрении человека. Период с Нового времени до сер. XX в. – период триумфа научного мышления. Ведущая роль науки. Возникновение научного сообщества. Наука как базовый социальный институт. Наука как процесс (научная деятельность) и результат: свойства, признаки, критерии. Классическая и не классическая науки. Методология науки. Общие закономерности развития науки на современном этапе.

Модуль 2. Средства, методы научного исследования. Виды научных работ

Тема 2. Средства научного исследования – специально создаваемые средства. Роль и значение информационных средств. Применение математических средств в гуманитарных исследованиях. Логические средства как способ отделения аргументов от некритически принимаемых, истинных от ложных. Эмпирические методы исследования: методы-операции (наблюдение, измерение, опрос, тестирование и т.д.), методы-действия (обследование, мониторинг, эксперимент и т.д.).

Теоретические методы исследования: методы-операции (анализ, синтез, сравнение, систематизация, конкретизация, обобщение и т.д.), методы-действия (выявление и разрешение противоречий, постановка проблемы, определение объекта, предмета, цели, задач и т.д.).

Тема 3. Началоисследования – замысел исследования. Типы исследования: фундаментальные, прикладные исследования и разработки. Противоречие как несогласованность, несоответствие теории соответствующей предметной области.

Научная проблема – форма знания о «незнании». Этапы постановки проблемы: формулирование, оценка, обоснование и структурирование. Признаки, структура объекта. Связь объекта и предмета, их различия. Предмет – границы объекта. Постановка темы исследования.

Цель как определение намеченного научного результата – нового научного знания. Задачи – этапная структура решения цели.

Тема 4. Связь определения понятий с языком как средством познания и выражения знаний. Правила формирования понятий, суждений и умозаключений.

Тема 5. Отработка понятийного аппарата. Построение логической структуры исследования.

Тема 6. Виды научно-исследовательских работ

Тема 7. Эссе, рецензия, тезисы как виды учебно-исследовательской работы.

Виды и формы учебно-исследовательских работ: эссе, рецензия, статья. Требования к эссе. Особенности рецензии. Тезисы как вид научного литературного жанра. Структура, последовательность, стиль, логика, идея, новизна статьи. Требования научного стиля: ясность, точность, лаконизм, строгость терминологии, последовательность, логичность, взаимосвязь положений.

Модуль 3. Организация процесса проведения исследования и его оформление

Тема 8. Специфика опытно-экспериментальной работы как подтверждение (опровержение) теоретических построений. Инструментарий данной работы.

Тема 9. Литературное оформление работы: эссе, рецензия, тезисы, статья, реферат. Рефлексия, авторефлексия (осмысление, сравнение, оценка исходных и конечных результатов). Работа с научной литературой – обязательный компонент научной деятельности. Составление библиографии и требования стандарта. Определение теорий, концепций как основы научной работы. Требования к терминологии: строгость, четкость, однозначность, упорядоченность.

Тема 10. Структура научного знания. Отрасли науки. Общие признаки для каждой научной отрасли. Критерии научности знания: истинность, intersубъективность, системность. Классификация научного знания по определенным основаниям. Общенаучные принципы: детерминизм, соответствие, дополнительность. Формы организации научного знания: факт, положение, аксиома, теория, понятие, категория, принцип, закон, метатеория, идея, доктрина, парадигма.

Тема 11. Особенности научной деятельности, требования. Социальная ответственность исследователя. Этика как основа любой человеческой деятельности. Корпоративная и профессиональная этика. Р. Мертон об этических нормах в науке.

Тема 12. Проект как технология современной организации научной деятельности, тип организационной культуры. Проект – ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с возможными ресурсами и средствами и специфической организацией. Классификация проектов и ее основания: по типу, классу, целям, ресурсам, технологии, механизмам, длительности, сложности. Рефлексивный этап – анализ целей, задач, результатов.

Итоговое занятие: Публичное выступление: методика подготовки и особенности. Отчет в форме портфолио.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Зачет студенты получают по совокупности выполненных ими в течение учебного года следующих видов работы:

2.1.1.1.1. Портфолио:

- а) рецензия на фильм Л. фон Триера «Меланхолия» (2011 г.);
- б) рецензия на спектакль А. Борисова «Желанный, голубой берег мой»;
- в) рецензия на статью из Сборников научных трудов сотрудников ВШМ;
- г) рецензия на дипломный реферат выпускников прошлых лет;
- д) эссе на свободную тему;
- е) проект по выбору;
- ж) статья по социальной проблематике, профессиональной тематике, государственной политике в сфере культуры и т.д.

2. Выступление на ежегодной научной студенческой конференции ВШМ – апрель 2019 г.

4.2. Примерные рефлексивные вопросы и задания:

1. В чем состоит трудность определения научного аппарата исследования?
2. Что интересует, прежде всего, в феномене науки?
3. Каковы стадии научного исследования?
4. Что можно причислить к субъективным и объективным факторам научного процесса?
5. В чем отличие методов построения научной теории от методов творческого мышления?
6. Какие выдающиеся ученые являются нашими современниками?

7. В чем отличие методологического и методического подходов к исследовательскому процессу?

8. Какой существенный признак научного мышления?

9. Почему с эпохи Возрождения наука «освобождается» от религии?

10. В чем заключается рывок науки в Новое время?

11. С чем связаны продолжающиеся сегодня реформы в российской науке?

11. Почему сегодня в науке не происходят величайшие открытия?

12. Чем человечество обязано науке?

13. Что значит «физики» и «лирики»?

14. Что положительного и отрицательного в том, что в науке воля (личностная, индивидуальная свобода), а не разум становятся субъектом процесса?

15. Так ли уж важна этика в науке?

16. Какой художественный фильм наиболее полно раскрывает возможности науки?

17. Зачем музыканту наука?

18. Какие сферы музыкальной культуры являются значимыми проблемами для научных исследований?

4.3. Примерные тестовые задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд):

1. Наука – это: а) система знаний в сфере математики, физики, биологии, истории и т.д., б) сфера народного хозяйства, связанная со знаниями, в) область человеческой деятельности, направленная на получение научных знаний

2. Науку можно рассматривать как: а) социальный институт, б) профессию, в) хобби

3. Развитие науки обусловлено: а) потребностями общества, б) желаниями элиты, в) интересом отдельного выдающегося человека

4. Революции в науке вызваны: а) перестройкой идеологии в обществе, б) сменой государственного строя, в) коренной ломкой воззрений

5. Наука обладает следующими свойствами: а) интеграцией новых знаний с прежними, б) развитием только теоретической науки, в) отказом от прежних знаний

6. Научные знания должны быть: а) достоверными, б) истинными, в) обыденными

7. Наука оперирует: а) образами, б) знаниями, в) понятиями

8. Под экспоненциальным законом развития знаний понимается: а) замедление, б) ускорение, в) ровное развитие

9. Дифференциация науки – это: а) дробление, б) унификация, в) интеграция

10. К практическим наукам относятся: а) кибернетика, б) медицина, в) философия

11. Эмпирические знания – это знания: а) полученные опытным путем, б) полученные индуктивным путем, в) полученные дедуктивным путем

12. Одним из критериев научности знания является интерессубъективность. Это означает: а) общезначимость, б) общеобязательность, в) воспроизводимость

13. К формам организации научного знания относятся: а) слово, б) понятие, в) идея, г) закон, д) предложение, е) теория, ж) принцип, з) желание

14. Детерминизм – это: а) преемственность, б) причинность, в) дополнительность

15. Расставьте правильно: 1) идея, 2) парадигма, 3) доктрина - а) комплекс взглядов, действий, имеющих нормативный характер, утвержденный официальным органом, б) модель постановки проблемы, принятая в качестве образца решения задач, в) высшая форма познания мира, направленная как на его изучение, так и на преобразование

16. Перечислите не менее 5 теоретических методов научного исследования.

17. Всякое доказательство состоит из 3 частей: а) тезиса, б) объекта, в) способа, г) аргумента, д) демонстрации

18. Одно из правил доказательства гласит: а) тезис должен быть тождественным во всем доказательстве, б) объект должен быть существенным, в) способ должен обуславливать процесс

19. К недостаткам метода наблюдения относятся: а) субъективность наблюдателя, б) психологическое состояние объекта, в) время наблюдения
20. Наблюдение бывает: а) сезонным, б) сплошным, в) лабораторным
21. Наблюдаемые ситуации могут быть: а) стандартизированными, б) экстремальными, в) непонятными
22. Изучение литературы относится к: а) теоретическим методам, б) ни к каким, в) эмпирическим
23. Опрос – это: а) метод сбора первичной вербальной информации, б) особая форма повседневной речи, в) письменное обращение к гражданам
24. Композиция анкеты состоит из: а) заявки, б) введения, в) заключения, г) рапортички, д) информационной части, е) классификационной части
25. Вопрос-фильтр в анкете служит для: а) выражения собственной позиции, б) отсекающих несведущих респондентов, в) поддержания интереса и желания отвечать на вопросы анкеты.

4.4. Примерные практические задания для текущего контроля обучающихся:

Эссе

Эссе - одна из форм творческой (научной) работы. Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).
2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Рекомендуется приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

- вступление
- тезис, аргументы
- тезис, аргументы
- тезис, аргументы
- заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается целостность работы.
3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения. Язык эссе определяется как научно-популярный.
4. Объем эссе: начиная от 1 страницы и заканчивая 3 страницами компьютерного текста.

Рецензии

Рецензия на театральный спектакль относится к творческой (научной) работе.

Рецензия имеет свою структуру, нормы написания рецензии. Необходимо идти от общего к частному. Вначале должен быть общий тезис: о чем спектакль. В рецензии возможно описание ключевых мизансцен, отдельных эпизодов, работы актеров. В процессе написания рецензии нужно внимательно обращаться с театральными терминами. Чтобы избежать неправильного употребления, лучше всего заглянуть в словарь.

Очень важно не сбиваться на “нравится” или “не нравится”. Такие фразы, как “порадовал актер”, “была убедительна в роли”, “хорошо справилась с ролью” – рекомендуется не использовать. Они не содержат полезной информации. Еще одной частой ошибкой является пересказ сюжета. Если это и нужно делать, то кратко, по необходимости. Рецензия – это продукт творчества. Рецензент должен стараться передать дух спектакля, чтобы читатель захотел или не захотел его посмотреть.

Советы по написанию рецензии:

1. Проведите предварительную работу. Прочитайте пьесу, по которой поставлен спектакль. Узнайте, когда и где ее уже ставили. Не торопитесь с написанием рецензии. Лучше ее писать на следующий после спектакля день. Сравните первые впечатления с послевкусием. После этого можно приниматься за сам текст. В первой части рецензии необходимо предоставить краткую информацию о театре, главном режиссере и его прошлых постановках. Упомяните о пьесе. Необходимо рассказать о традиции ее постановки.

2. Напишите разбор идейного содержания. Продумайте, какую мысль хотел донести до зрителей режиссер, какая атмосфера была на спектакле. Проанализируйте несколько важных эпизодов, отметьте оригинальные режиссерские решения и актерские находки. Приведите аргументы вне зависимости от собственной оценки. Очень важно сохранить объективность, даже если постановка в целом не понравилась. В любом спектакле можно найти положительные стороны. Если речь идет о постановке классических пьес, акцентируйте внимание на том, что нового было в данной трактовке.

3. Оцените игру актеров. Называя героев пьесы по именам, не забудьте в скобках указать фамилии актеров, которые исполняли роли. Не обязательно подробно перечислять всех действующих лиц, только тех, кто достоин.

4. Напишите о сценографии спектакля. Расскажите о цветовых решениях, световых сценариях и как форма помогала раскрытию содержания. Стоит уделить несколько слов работе хореографа, костюмера и гримера.

Рецензия на художественный фильм относится к творческой (научной) работе.

Необходимо указать в начале рецензии:

- Название и год выхода фильма.
- Имя режиссера.
- Имена основных актеров.
- Жанр.

В рецензии рекомендуется отметить:

1. Структуру фильма по мере развертывания сюжета.
2. Технические моменты фильма.
3. Работу режиссера, как он изобразил и пояснил события сюжета.
4. Операторскую работу, какими приемами пользовался оператор для съемки? Какие декорации и элементы второго плана позволили добиться нужного эффекта?
5. Сценарий: оцените сценарий, диалоги и образы. Как вы бы описали сюжет — оригинальный и непредсказуемый, или как скучный и слабый? Вы «верите» героям фильма?
6. Монтаж. Фильм смотрелся гладко, или же переходы были грубыми? Обратите внимание на использование визуальных эффектов. Если в фильме присутствует компьютерная графика, подумайте, реалистична ли она, хорошо ли вписывается в этот фильм.
7. Костюмы. Подходит ли выбор одежды героев к общему стилю фильма? Декорации. Усилили они общее впечатление или ослабили? Если кино снимали в реальных местах, были ли они хорошо выбраны?
8. Музыкальное сопровождение или саундтрек. Была ли музыка подходящей? Не было ли ее слишком много или слишком мало? Саундтрек имеет особое значение в фильме.

Рецензия на фильм начинается с какой-либо основной мысли - тезиса о завязке фильма. Чтобы сформулировать основной тезис, задайте себе следующие вопросы:

- Отражает ли фильм современные события и проблемы?
- Несет ли фильм в себе какой-либо послание, пробуждает ли определенный отклик у зрителя? Достиг ли он в таком случае своих целей?
- Затрагивает ли фильм личные переживания? Написать обзор, основываясь на чувствах и историях из собственной жизни

После абзаца с тезисом должно последовать краткое резюме сюжета.

Завершить рецензию следует выводом. Он должен подтверждать начальный тезис.

Рецензия на статью, дипломный реферат – это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой или дипломной работы, рукописи).

План рецензии включает в себя:

- 1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы);
- 2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, статьи, рукописи;
- 3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения;
- 4) общая оценка работы рецензентом;
- 5) недостатки, недочеты работы;
- 6) выводы рецензента.

Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени.

1. Типовой план для написания рецензии и отзывов

Предмет анализа. *(В работе автора... В рецензируемой работе... В предмете анализа...).*

Актуальность темы. *(Работа посвящена актуальной теме... Актуальность темы обусловлена... Актуальность темы не требует дополнительных доказательств (не вызывает сомнений, вполне очевидна...)).*

Формулировка основного тезиса. *(Центральным вопросом работы, где автор добился наиболее существенных (заметных, ощутимых...) результатов, является... В статье обоснованно на первый план выдвигается вопрос о...).*

Краткое содержание работы.

Общая оценка. *(Оценивая работу в целом... Суммируя результаты отдельных глав... Таким образом, рассматриваемая работа... Автор проявил умение разбираться в... систематизировал материал и обобщил его... Безусловной заслугой автора является новый методический подход (предложенная классификация, некоторые уточнения существующих понятий...), Автор, безусловно, углубляет наше представление об исследуемом явлении, вскрывает новые его черты... Работа, бесспорно, открывает...).*

Недостатки, недочеты. *(Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том... К недостаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные автором... (недостаточную ясность при изложении...), Работа построена нерационально, следовало бы сократить... (снабдить рекомендациями), Существенным недостатком работы является... Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер и не влияют на конечные результаты работы... Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора... Упомянутые недостатки связаны не столько с..., а сколько с...).*

Пожелания автору и рекомендации.

Тезисы

Тезисы – краткое, последовательное изложение основных мыслей любого текста. Стилль изложения – научно-информативный.

Работу над тезисами стоит составлять на основе выделенных ключевых слов и словосочетаний, которые несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку в тексте. В тезисах надо раскрыть основные мысли текста, отвечая на вопрос: что говорится

в этой части текста? В каждой части текста выделяйте не только опорные слова и словосочетания, но и целые предложения, в которых содержатся основные мысли.

Пример (отрывок текста из статьи): «Времена меняются. И вместе с ними меняются «правила игры». То, что было неизменным и проверенным десятилетиями, вдруг перестает работать. Старые знания и навыки уже не дают требуемых результатов. Человек может быть прекрасным специалистом, но если он не умеет учиться, то все его знания со временем обратятся в прах».

После выделения ключевых слов и предложений, и смысловой обработки тезис может быть сформулирован следующим образом: «*В настоящее время старые знания уже не дают результата. Человек может быть хорошим специалистом, но, если он не умеет учиться, его знания быстро устареют.*».

Тезисы обязательно нумеруются, соответственно пунктам плана. Это позволяет соблюдать структуру текста, последовательность изложения материала.

Тезисы – очень сложный вид работы. Нужны тренировки. При подготовке домашнего задания по специальным предметам старайтесь записывать прочитанный материал в виде тезисов. Нужно записать только самое главное в сокращенном виде.

Основные ошибки при составлении тезисов:

1. Мысль не раскрыта, а только названа: повторяет пункт плана, другими словами.
2. Неточность и расплывчатость при передаче основных мыслей текста.
3. Тезисы не связаны между собой, один должен вытекать из другого.
4. Много лишних слов, не несущих смысловой нагрузки.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учеб.пособие. – М.: Флинта, 2018. – С. 78-172 [Электронный ресурс]. (URL: <https://e.lanbook.com/book/102543#autors>).
2. [КантиеваЕ.В., Разиньков Е.М. Методы и средства научных исследований: учеб.пособие. – Воронеж, 2012. – 107 с. \[Электронный ресурс\]. \(https://e.lanbook.com/book/64146\)](https://e.lanbook.com/book/64146).

Дополнительная литература

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований: учеб.пособие. – М.: Форум, 2009. – 269 с. [Электронный ресурс]. (URL: <https://e.nlrs.ru/open/14693>)
2. Методические рекомендации по написанию дипломного реферата / сост. Л.Д. Унарова. – Якутск: 2014. – 24 с.
3. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. – М.: Лань, 2013. – 224 с. [Электронный ресурс]. (URL:<https://e.lanbook.com/book/30202#autors>).
4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб.пособие. – М.: Дашков и К, 2009. – 242 с. [Электронный ресурс]. (URL: <https://e.nlrs.ru/open/14694>).

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебная аудитория	1
Компьютер	1
Принтер	1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- 1) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации;
- 2) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных сочинений;
- 3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу;
- 4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем современного естествознания.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классиков и современных ученых. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Навыки критического отношения к представленной аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» и «против» какого-либо культурологического тезиса. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной музыковедческой литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с использованием письменных самостоятельных (контрольных) работ. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов используется метод «малых групп»: студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное занятие проводится в форме «диспута» или «конференции».

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL).

При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом следует сначала несколько раз прочитать его, проанализировать, найти своеобразие, определить параметры необходимых исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить авторский стиль, проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить собственную индивидуальность.

При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических

сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.

При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями.

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» рассчитан на два семестра. Основная работа ведется над освоением принципов организации научного исследования, а также над формированием навыков письменного изложения научного текста.

Основная цель дисциплины «Основы научных исследований» – формирование навыков учебно-исследовательской деятельности, способствующей воспитанию музыканта с профессиональным комплексом знаний о специфике и методах музыкальной науки. Достижение цели должно быть реализовано в практическом плане – в виде подготовки студента к написанию выпускной квалификационной работы. В силу этого важной особенностью преподавания данного предмета на исполнительских факультетах является его прикладная направленность.

Условием успешного освоения курса является чтение рекомендованной педагогом научной литературы, ее критическое обсуждение на практических занятиях.

Необходимое формирование навыков письменного изложения научного текста должно быть реализовано в виде письменных заданий разных видов (написание тезисов, рефератов, конспектов, рецензий). Благодаря практике письменной речи в условиях научного стиля изложения, а также полученным навыкам критического анализа научной литературы и явлений музыкального искусства студент получит необходимую основу для создания дипломного исследования.

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX-НАЧАЛА XXI ВЕКА

Разработчик: Халтанова А.Д., старший преподаватель

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Музыка второй половины XX-начала XXI века» является направить студентов на осмысление художественных ценностей современной музыкальной культуры, ознакомить с наиболее значительными явлениями и творчеством выдающихся композиторов второй половины XX - начала XXI веков.

Задачами освоения дисциплины «Музыка второй половины XX-начала XXI века» являются:

– способствовать осознанию студентами общей музыкально-исторической проблематики, а также умению изучить творчество того или иного композитора в контексте исторических условий;

– научить студентов рассмотрению музыкальных произведений с точки зрения их репрезентативности в отношении стилей и жанров и аналитическому описанию их основных музыкально-выразительных средств;

– сформировать у студентов широкий взгляд на основные явления современного музыкального искусства в контексте общекультурных условий музыкально-исторического процесса;

– рассмотреть значительный круг проблем, связанных с выявлением наиболее ярких творческих индивидуальностей и произведений, представляющих наибольшую художественную ценность в современной музыкальной практике.

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины:

- представлять периодизацию музыкально-исторического процесса, выдающихся композиторских личностей, эволюцию важнейших жанров западноевропейской музыки;
- знать необходимый музыкальный материал;
- владеть навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Содержание
ОПК-1	Способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-5	Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов (из них аудиторная работа в форме групповых занятий – 70 часов, из них лекционных – 40, практических занятий – 30, самостоятельная работа студента – 38 часов). Время изучения – 9, 10 семестры. Зачеты – 9, 10 семестры.

	№	Форма работы		СРС	Форма контроля
		Лекции	Практические занятия		
	9 семестр				
1	Стили и направления в музыке второй половины XX века	2			
2	Эстетика нового времени	2	2		
3	Атонально-серийная музыка. Серийная техника	2	2	2	Семинар
4	Сериализм	2	2	2	Анализ произведений
5	Алеаторика	2	2	2	Семинар
6	Пуантилизм	2			
7	Пространственная музыка	2		2	
8	Новая трактовка классических инструментов Музыка для подготовленного рояля	2	2	2	Семинар
9	Закрепление материалов	2			
10	Музыка и математика	2	2	2	Анализ произведений

	Контроль знаний. Стилевая викторина		2		
	Зачет			4	
	10 семестр				
11	Сонористика	2	2	2	
12	Минимализм. Репетитивная техника	2	2		
13	Полистилистика	4	2	4	Семинар
	Стилевая викторина		2		
14	Ритмические особенности музыки второй половины XX – начала XXI вв.	2	2	2	
15	Новые звуковысотные организации. Симметричные лады	2	2	2	Семинар
16	Гармония музыки второй половины XX – начала XXI вв.	2	2	2	Семинар
17	Полифоническое письмо новой музыки	4		2	Семинар
18	Формы в музыке второй половины XX – начала XXI вв	2	2	2	Семинар, анализ музыкальных произведений
	Зачет			6	Ответы по билетам
	ИТОГО	40	30	38	

Содержание курса

1. Стили и направления в музыке XX века.

Основываясь на труды музыковедов Житомирского, Когоутек, Соколова представляется развитие музыки второй половины XX – начала XXI веков. Обобщенно дается представление о стилевых направлениях. Большое внимание уделяется личности Теодора Адорно, разнообразным версиям новаторской музыки композиторов «дармштадской школы»: сериализм, пуантилизм, алеаторика, сонорная композиция, электронная музыка.

Вторым течением развития рассматривается эпоха постмодернизма с опорой на такие стилевые направления, как минимализм, полистилистика, спектральная музыка, медитативная музыка. Поднимаются вопросы «новой простоты» и «новой сложности».

2. Эстетика Нового времени

Абстрактная живопись, антиэклетическое движение в архитектуре и развитие музыки в начале XX века. Модерн течения в музыке в начале века. Авангард первой и второй волны XX века, постмодерн. Постмодерн как эстетика договаривания, основанный на многовековой истории музыки. Введение понятий как метаисторический стиль, новая эклектика, полистилистика. Жанры и формы в музыке второй половины XX века, индивидуализация форм в музыке, появление опусов с определением «Музыка для...», «Композиция ...» и др.

3. Атонально-серийная музыка. Серийная техника

О понятиях двенадцатитоновость (гемитоника), додекафония, серия. Композиторы первого авангарда А. Берг, А. Шенберг, А. Веберна, И. Стравинского, додекафония в их творчестве. Серийная техника в творчестве нововенцев, приемы преобразования серии (ракоход, инверсия, ракоход-инверсия). Выбор серийных рядов из магического квадрата на примере вариаций ор. 30 А. Веберна.

Серия в творчестве авангардистов второй волны: П. Булез, М. Бэббит, О. Мессиа́н, К. Штокхаузен. Приемы преобразования серии, добавление новых техник: ротация, пермутация, интерполяция, интерверция, трансформация.

4. Сериализм

Определение понятия «Сериализм», его отличительных черт от серийной музыки и пуантилизма. Музыкальный сериализм как принцип объединения различных аспектов звука в универсальную систему. Анализ произведения «Структуры» для фортепиано Пьера Булеза. Сериальные сочинения К. Штокхаузена: «пуантилистическая техника» звуковых «точек» в композициях «Перекрестная игра», «Точки», «Контрапункты».

5. Алеаторика

Принцип случайности, импровизационности в фольклоре, в каденциях, отдельных жанрах профессиональной музыки барокко, классицизма и романтизма. Представление типов алеаторики: ограниченная алеаторика, абсолютная алеаторика. Принцип ограниченной алеаторики (или «контролируемой случайности») в сочинениях П. Булеза (3 соната для ф-но, цикл «Складка на складке»), «статистические» партитуры Штокхаузена («Клавиштюк XI», «Моменты»). «Музыка перемен» Джона Кейджа как символ музыкальной алеаторики.

6. Пуантилизм

Пуантилизм в изобразительном искусстве. Анализ сочинений [К. Штокхаузена](#) («Перекрёстная игра»), [П. Булеза](#) («Полифония №10», «Структуры I») и [К. Гуйвартса](#) (Соната для двух фортепиано). Особенности музыкальной фактуры и оркестровки в пуантилизме. Введение понятия «одноток» и различных его параметров: высоты, длительности, громкости (динамики), тембра и др. Музыка вне тематизма, одноток – как новая эстетическая категория музыкальной драматургии.

7. Пространственная музыка

О влиянии акустики на музыку: оркестра и teatro в древнегреческом театре, антифонное и респонсорное пение, расположение инструментов в симфоническом оркестре.

Новые поиски в организации пространства: особое расположение музыкантов по группам в творчестве К. Штокхаузена («Группы», «Песнь отроков», «Спираль»), Р. Щедрина («Геометрия звука»), С. Слонимского («Антифоны»), изменение границы между слушателями и музыкантами в творчестве Я. Ксенакиса («Терретектор», «Номос гамма», «Персефасса»).

8. Новая трактовка музыкальных инструментов. Препарированный рояль

Расширение понимания музыкального звука: звук с определенной высотой, звук как тембр (тембровая мелодия), звук как континуальность. Увеличение способов игры на традиционных инструментах. Способы препарирования инструментов. Использование микрофонов, звукозаписывающих аппаратов, появление новых музыкальных инструментов. Препарирование рояля в творчестве Дж. Кейджа. Анализ сонат и интерлюдий Дж. Кейджа.

9. Музыка и математика

Техники, связанные с математическим вычислением: ритмические ряды, числовой вектор гармонии. Арифметическая прогрессия, представленная разными длительностями (Ч. Айвз Второй струнный квартет II часть), геометрический ряд (длиннооктавы К. Штокхаузена), гармонический ряд (К. Штокхаузен «Группы»), сериальные ряды (Ноно «Pi canto sospeso»).

10. Сонористика

Истоки сонорной музыки в импрессионизме, экспрессионизме (клангфарбенмелоди) и пуантилизме. Тембровая характеристика как новый способ музыкального мышления XX века. Рассмотрение сонорных созвучий: точка, россыпь, линия, пласт, пятно, полоса. Сонорные произведения Д. Лигети, К. Пендерецкого, В. Лютославского. Связь сонорной

музыки с эстетикой экспрессионизма в «Плачи памяти жертв Хиросимы» Пендерецкого. Черты алеаторики в «Книге оркестра» Лютославского.

11. Минимализм. Репетитивная техника

Определение понятия, введение терминов как «минимализм» («minimal music»), «репетитивность», «новая простота». Строчение минимальной музыки: паттерн и репетитивность. Особенности репетитивной техники: репетитивный канон, фазовые сдвиги, аддитивный процесс, аугментация, ритмическая конструкция, бинарные оппозиции, мелодический континуум, многопараметровая аддация, макроминимализм, циклические прогрессии.

12. Полистилистика

Определение термина полистилистика. Основные технические приемы полистилистики: цитата, псевдоцитата, аллюзия, коллаж. Полистилистика в творчестве И. Стравинского (симфония в трех движениях), Д. Шостаковича (симфония № 15), Р. Щедрина (балет «Анна Каренина»), А. Шнитке (Concerto grosso № 1).

13. Ритмические особенности музыки второй половины XX – начала XXI вв.

Ритм и время в музыке. Новое понимание ритмических единиц в музыке в творчестве А. Берга (III акт, 3 картина оперы «Воцек»), А. Веберна (Симфония ор. 21), Д. Шостаковича (опера «Нос», антракт 2 картины), О. Мессиана («Четыре ритмических этюда»).

Модификация ощущения времени (ракоход, переремешивание временных границ, сжатие и расширение времени, остановка времени) в творчестве П. Хиндемита, Л. Ноно, Ф. Гласса, К. Штокхаузена.

14. Новые звуковысотные организации. Симметричные лады

Серийный ряд, додекафония, микросерия и способы их организации. Симметричные лады по системе О. Мессиана и Ю. Холопова. Симметричные лады в квартете на конец времени О. Мессиана, анализ первой части, определение ладов в разных музыкальных инструментах, представленных как по вертикали (партия фортепиано) и по горизонтали (скрипки, кларнета и виолончели).

15. Гармония музыки второй половины XX – начала XXI вв.

Четыре классов современной гармонии: моноаккорды, полиаккорды, соноры, полифонические созвучия. Открытия в области гармонии в период первого и второго авангардов. Аккорд в серийной музыке на примере пяти пьес для оркестра ор. 10 А. Веберна, сонорные созвучия произведения Э. Денисова «Знаки на белом».

16. Полифоническое письмо новой музыки

Понятие контрапункта в пуантилизме и сонорной музыке. На основе анализа произведения Э. Денисова «Акварель» для 24 струнных инструментов выделение диспозиций (контрапунктов) элементов полифонической ткани, как вертикальная, горизонтальная, диагональная и многомерная.

17. Принципы формообразования в музыке второй половины XX – начала XXI вв.

Переход от формы-схемы в индивидуальные формы в творчестве большинства композиторов второй половины XX века. Понятие «темы» в музыке второй половины XX – начала XXI вв. Представление классификации форм: индуктивная тема (от малого к крупному) – Э. Денисов Три пьесы для фортепиано в 4 руки; дедуктивная форма (от общего к единичному, мелкому) – К. Штокхаузен «Перекрестная игра»; момент-форма, существующая вне крупного плана – К. Штокхаузен «Моменты»; концепт-формы, основанные на конкретизации общей идеи – Дж. Кейдж «4,33».

18. Зеркально-симметрическая форма

Зеркальная форма в серийной музыке. Симметричные серии в творчестве А. Веберна (симфония ор. 21, струнный квартет ор. 28, вариации для оркестра ор. 30). Разбор композиционного плана в произведениях с симметричной серией. Ракоходно-

симметричная форма в серийной музыке: строгие симметричные формы, палиндромные структуры в музыке.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Требования к зачету за 9 семестр:

Зачет состоит из двух этапов. Первый этап – определение терминов.

Серийная музыка
Сериальная музыка
Алеаторика
Пуантилизм
Пространственная музыка
Сонористика
Додекафония
Серия
Микросерия
Магический квадрат
Ротация серии
Ракоход серии
Инверсия серии
Ракоход-инверсия серии
Сонорная линия
Сонорный пласт
Сонорная точка
Сонорная россыпь

Второй этап - стилевая викторина:

Опусы для слушания (пример):

1. А. Веберн 5 пьес op.10
2. А. Веберн Вариации для симфонического оркестра op. 27
3. Филипп Гласс Метамарфозы 1-7
4. Джон Кейдж Конструкции
5. Джон Кейдж Музыка для препарированного рояля
6. К. Пендерецкий Де натура сонорис № 1-2
7. В. Лютославский Книга для оркестра
8. Пьер Булез Молоток без мастера
9. К. Штокхаузен Группы

Требования к зачету за 10 семестр:

К зачету студент допускается при наличии всех викторин, семинарских занятий, конспектов первоисточников. На зачете студент отвечает на теоретический вопрос (первый вопрос из билета), а также рассказывает проделанный им анализ одного из произведения (список предоставляется преподавателем):

1	Атонально-серийная музыка. Серийная техника Веберн. Вариации op. 30
2	Сериализм Булез «Молоток без мастера»
3	Алеаторика Штокхаузен. Группы
4	Пуантилизм Лютославский. Книга для оркестра

5	Новая трактовка классических инструментов Шостакович. Симфония № 15
6	Сонористика Райх. Piano phase
7	Минимализм. Репетитивная техника Пендерецкий. Trene
8	Полистилистика Кейдж. Музыка перемен
9	Ритмические особенности музыки Штокхаузен. Клавирштюк XI
10	Новые звуковысотные организации. Симметричные лады Щедрин. Полифоническая тетрадь
11	Пространственная музыка Мессиан. Квартет на конец времени
12	Электронная музыка Шнитке. Концерто грассо № 1
13	Поставангард Варез. Ионизации
14	Гармония в современной музыке Булез. Респонсории

Семинары

1. Алеаторика

а) разбор статьи Пьера Булеза «Alea»

- алеа – как принцип отказа от канонов, как поиск новых путей в искусстве;
- введение случайности в искусстве;
- диалог композитора и исполнителя в алеаторике.

б) Анализ произведения П. Булеза «Молоток без мастера»

- Пьер Булез // Привалов С. Зарубежная музыкальная литература: конец XIX – начало XX век. – СПб.: Композитор. – С. 457-461.
- Хрущева Н. Случайность и порядок: поэтика Стевана Малларме в «Молотке без мастера» // http://www.conservatory.ru/files/OM_15_Khrushcheva_full.pdf

2. Музыка для подготовленного рояля

Вопросы:

- Назовите автора и композитора, который первым начал использовать препарированный рояль
- Какие методы используются для препарирования рояля
- Микрохроматика в музыке для препарированного рояля
- Методы нотной фиксации для препарирования рояля

Литература:

1. Теория современной композиции / Отв. ред. Ценова В.С. – М.: Музыка, 2007. - 627 с.

3. Полистилистика

- Музыкаведческие искания А. Шнитке в области полистилистики
- Возрождение старых жанров в рамках полистилистики в творчестве Д Шостаковича, И. Стравинского, А. Шнитке, Р Щедрина (работа со словарем)
- Техника полистилистики в симфонии № 15 Д. Шостаковича

Литература:

1. Беседы с Альфредом Шнитке. – М.: Классика-XXI, 2005. – С. 125-135.
2. Музыка XX века / Ред. Акопян.
3. Арановский. Симфонические искания.

4. Симметричные лады
- О ладах модального типа в музыке XX века
 - Лады ограниченной транспозиции в творчестве О. Мессиаана
 - Симметричные лады в теоретических трудах (Яворского, Мессиаана, Холопова)

Литература:

1. Екимовский О. Оливье Мессиаан: жизнь и творчество. – М., 1987 (книга в библиотеке ЯМК)
2. Холопов Ю.Н. Гармония: теоретический курс. – СПб.: Лань, 2003. – С. 225-234.
3. Холопов Ю.Н. Симметричные лады в трудах Яворского и Мессиаана // <http://www.kholopov.ru/smtr/index.html>

Форма в музыке второй половины XX – начала XXI веков

Литература о музыкальных формах XX века

Методы анализа формы музыки второй половины XX – начала XXI веков на примере анализов музыкальных произведений А. С. Соколова и В. Н. Холоповой.

Литература:

1. Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию XX века. – М.: Владос, 2004. – 231 с.
2. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений.

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенций	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства
ОПК-1	Способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: - Исторические события XX века - Периодизацию, стили и направления в искусстве XX века - Стилиевые направления музыки второй половины XX – начала XXI вв. Уметь: - Четко излагать свои мысли. - Ставить музыкальное произведение в исторический и культурологический контекст XX века. Владеть: - Музыкальной терминологией.	Семинары 1,2,3,4,5
ОПК-5	Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	Знать: - Техники композиции XX века; - Методы анализа современной музыки. Уметь:	Анализ музыкальных произведений

		- Анализировать произведения, написанные в новой композиторской технике; Владеть: - Методами анализа новой музыки.	
ОПК-9	Способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте	Знать: - Периодизацию композиторских стилей; Уметь: - Анализировать музыкальные произведения; - Сравнить произведения разных композиторов в рамках одного стиля, жанров и форм Владеть: - Теоретическими знаниями в области композиторских техник; - терминологическим аппаратом.	Семинары 1,2,3,4,5
ОПК-10	Способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства	Знать: - Специальную литературу и авторов; Уметь: - Быстро ориентироваться в литературе; Владеть: - терминологическим аппаратом.	Семинары 1,2,3,4,5

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
		2	3	4	5
ОПК-1 Способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами	Знать: - Исторические события XX века - Периодизацию, стили и направления в искусстве XX века - Стилиевые направления музыки второй	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниям и	Демонстрирует высокий уровень знаний

искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода	половины XX – начала XXI вв.				
	Уметь: - Четко излагать свои мысли. - Ставить музыкальное произведение в исторический и культурологический контекст XX века.	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеть: - Музыкальной терминологией	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне
ОПК-5 Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	Знать: - Техники композиции XX века; - Методы анализа современной музыки.	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Уметь: - Анализировать произведения написанные в новой композиторской технике;	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеть: - Методами анализа новой музыки	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне
ОПК-9 Способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и	Знать: - Периодизацию композиторских стилей;	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний

формах в историческом аспекте	Уметь: - Анализировать музыкальные произведения; - Сравнивать произведения разных композиторов в рамках одного стиля, жанров и форм	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеть: - Теоретическими знаниями в области композиторских техник; - терминологическим аппаратом	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне
ОПК-10 Способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства	Знать: - Специальную литературу и авторов;	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Уметь: - Быстро ориентироваться в литературе;	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеть: - терминологическим аппаратом;	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне

Шкала оценивания:

86-100%	5- отлично (зачтено)
41-85%	4 – хорошо (зачтено)
50-70%	3 – удовлетворительно (зачтено)
0-49%	2 –неудовлетворительно (не зачтено)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература: конец XIX – начало XX век. – СПб.: Композитор. – С. 457-461.

Дополнительная литература:

1. Акопян Л. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. – М.: Практика, 2010. – 856 с. (ВШМ)
2. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. – М.: Московская консерватория, 2011. – 440 с. (PDF)
3. Теория современной композиции / Отв. ред. Ценова В. С. – М.: Музыка, 2007. – 624 с. (PDF)
4. Адорно Теодор. Социология музыки. – М.-СПб., 1999. (PDF)
5. Беседы с Альфредом Шнитке / Сост. Ивашкин А. В. – М.: Классика-XXI, 2005. – 320 с. (ВШМ)
6. Екимовский О. Оливье Мессиан: жизнь и творчество. – М., 1987. (НБР).
7. Когоутек Ц. Техника в композиции музыки XX века. (НБР)
8. Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию XX века. – М.: Владос, 2004. – 231 с. (ВШМ)
9. Музыка. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: БЭС, 1998. – 672 с. (ВШМ)
10. Переверзева М. Сонаты и интерлюдии для препарированного рояля Кейджа // Музыка и время. 2004. № 9. С. 30-37 (0,5 п. л.).
11. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений. – СПб.: Лань, 1999. (ВШМ)
12. Холопов Ю.Н. Гармония: теоретический курс. – СПб.: Лань, 2003. – С. 225-234. (ВШМ)
13. Холопов Ю.Н. Симметричные лады в трудах Яворского и Мессиана // <http://www.kholopov.ru/smtr/index.html>
14. - Хрущева Н. Случайность и порядок: поэтика Стевана Малларме в «Молотке без мастера» // http://www.conservatory.ru/files/OM_15_Khrushcheva_full.pdf

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебный коттедж	1
Репетиторий	1
Рояль	
Пианино	1
Компьютер (ноутбук)	1
Интерактивная доска (проектор)	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Для выполнения самостоятельных работ у студентов должен быть персональный компьютер, наушники, колонки, полный доступ к электронной библиотеке ВШМ, полный доступ к фонотеке ВШМ, доступ к интернету.

Прослушивание аудио записей:

– Прорабатывается конспект урока, содержащий основные характеристики музыкального направления.

- Изучается изложение данного вопроса в учебной литературе.
- Прослушивается произведение в режиме аналитического, «продолженного» или «повторенного» слушания.
- Составляется краткая запись впечатлений от прослушанного.

Чтение и конспектирование указанной литературы

- Внимательно прочитывается текст параграфа или раздела
- Уясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные пункты изложения
- Сформулированные пункты фиксируются в тетради
- Составляется схема изложения (главные слова, «опорные сигналы»: даты, события, идеи, главные характеристики)
- Выписывается содержание каждого пункта в кратком изложении

Подготовка к семинарам

- Подбирается необходимая литература с использованием в том числе Интернет-ресурсов
- Составляются ответы на вопросы
- Подбираются необходимые иллюстрации: изобразительные и аудио
- Прослушиваются подготовленные аудио-иллюстрации, которые также хронометрируются.

СОЛЬФЕДЖИО

Разработчик: Павлова З.Г., доцент

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является овладение студентом навыками воспринимать и воспроизводить музыку на основе её целостного и всестороннего слухового анализа, и внутреннего интонирования.

В задачи дисциплины входит:

- воспитание музыкального слуха на художественных образцах музыки различных стилей;
- формирование навыков слухового анализа;
- освоение техники записи музыкального диктанта различной сложности;
- развитие аналитических и певческих навыков, необходимых для слухового освоения современных средств выражения.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими компетенциями:

Наименование компетенции	Код компетенции
способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста	ОПК-3
способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения	ОПК-4
Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	ОПК-5

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов), из них аудиторная работа – 70 часов, самостоятельная работа – 38 часов. Время изучения – 1,2 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий. Зачет — 1 семестр. Экзамен – 2 семестр.

Основные формы контактной работы на уроках сольфеджио:

Диктант

Традиционные диктанты. Одноголосные и двухголосные. Полифонический и гармонический склад

Диатонические диктанты: в ладах народной музыки.

Диктанты с альтерационной и модуляционной хроматикой: ладовая альтерация, отклонения и модуляция, мажоро-минор, расширенная тональность.

Нетрадиционные диктанты.

Фрагментарный диктант – мажоро-минорные отношения, эллиптические связи.

Зрительно-слуховой диктант – фактурный, с меняющимся количеством голосов, с хроматическими и однотерцовыми связями.

«Диктант-рецензия» - письменный слуховой анализ услышанного фрагмента.

Анализ на слух

Устные аналитические упражнения с определением:

- различных структур аккордов (терцовые, квартовые, секундовые, с побочными тонами, с альтерациями тонов).

- коротких гармонических оборотов, включающих альтерированные аккорды, эллиптические обороты диатонического и хроматического типов;

- тонально-гармонического развития произведения в контексте с другими средствами выразительности;

Задания:

Четырехголосные диктанты.

С предварительным структурно-фактурным анализом, анализом гармонических оборотов. Две формы работы: письменная запись и исполнение на инструменте.

Интонационные упражнения

Пение от звуков и в тональности аккордов, гармонических оборотов, развернутых аккордовых последовательностей. Освоение основных приемов ладотональной и гармонической организации музыки XIX-XX в.в. Данный вид работы тесно связан со слуховым анализом.

Задания:

1. Петь с разрешением в тонику альтерированной доминанты (D7 #5, D7 b5, D7 #b5, VII7b3, VII7#3; D7c6, VII7 c4) и субдоминанты (IIb6, DD7b5, DD7 b5#1, DD VII7b3).
2. петь соединения альтерированных аккордов (DD7b5-D 3/4 b5; DD7#1-D3/4 #5; VII7#3 – D7 #5; VII7b3 – D7b5;)
3. петь аккордовые последовательности с прерванными и эллиптическими оборотами (D7 #5, D7 b5 –VI (в мажоре и миноре); D7 - D7→S; D7 - DVII7→VI;
4. петь аккордовые построения с модуляцией через аккорды мажоро-минора, малый мажорный и уменьшенный септаккорды. (например, T6 – DD7 b5#1 – D3/4 #5 – D3/4 - T – D2→S6 – IIb6 – DD VII7b3 – K – D7 – VIb - DD VII7b3 - K – D7b5 –T; T – DVII3/4 c4 – T=VIb -DD VII7b3 - K – D7b5 –T; T – II2 – DD2#1 – DVIIум7 = DDVII7 - DD VII7b3 - K – D7#5 –T;)

Сольфеджирование

Один из важных разделов сольфеджио способствующий слуховому осознанию

элементов музыкальной речи и их взаимосвязи. Кроме этого развивает навыки не только чтения нот с листа, но и помогает формированию звуковедения, артикуляции, дыхания, чувства ансамблевого исполнения.

Одноголосие. Пение примеров, включающих мелодии сложной звуковысотной и ритмической организации (мажоро-минор, альтерационная и модуляционная хроматика, расширенная и хроматическая тональности). Пение романсов с сопровождением зарубежных и русских композиторов, а также композиторов XX века.

Многоголосие. Пение гармонического и полифонического двухголосия, в ансамблевом исполнении или с игрой другого голоса на инструменте.

Пение инструментальной музыки гомофонно-гармонического и полифонического склада. Пение романсов соло и на два голоса в сопровождении фортепиано.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Д	СА	Ии С	СРС	
	Диктант							I семестр
1.	- Одноголосные: <i>Диатонические</i> , с разными типами движений, со скачками на составные интервалы, ритмически усложненные, в диатонических ладах. <i>-хроматические</i> , с ладовой и модуляционной альтерацией в тональности диато-нического родства, с хроматическими секвенциями.	1	15	6			1	Исполнение ранее записанных диктантов наизусть. Подбор гармонического плана к записанным одноголосным диктантам. Транспонирование диктантов. Написать «диктант-рецензию»
2	Двухголосные: <i>Диатонические</i> , с развитыми голосами, гармонического и полифонического склада, в диатонических ладах. <i>Хроматические</i> , с			6			1	Исполнение ранее записанных диктантов наизусть. Подбор гармонического плана к записанным одноголосным диктантам. Транспонирование диктантов. Написать «диктант-рецензию»

II	<p>ладовой и модуляционной альтерацией в тональности диатони-ческого и недиатони-ческого родства, с хроматическими сек-венциями, эллипти-ческими оборотами.</p> <p>Анализ на слух <u>Определять:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - тональности от «ля» или относительно другой тональности; -различные моноаккор-довые структуры (септаккорды, нонаккорды, соноры); - расположение голосов по вертикали; - тонально-гармони-ческий план произведения (фрагмента) с отклонениями и модуляциями в родственные тональности; <p><u>Записать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - цифровкой или нотами гармоническую ткань построения в форме периода, вклю-чающую альтериро-ванные аккорды, отклонения и модуляции в родственные тональности; 				7	4	<p>Исполнять наизусть в основной тональности и в транспорте записанные на занятиях аккордовые последовательности.</p>
III	<p>Интонационные упражнения <u>петь:</u></p>				5	4	<p>Пение в четырехголосном изложении аккордовых структур от звука и в</p>

	<p>- в четырехголосном изложении различные моноаккордовые структуры (септаккорды, нонаккорды, с побочными тонами и альтерацией);</p> <p>- гармонические последовательности в хоральном изложении по вертикали;</p> <p>- гармонические последовательности с небольшими фактурными усложнениями (неаккордовые звуки, аккорды с побочными тонами, альтерацией).</p>						<p>тональности; пение гармонических последовательностей с изученными ладогармоническими сложностями. Строить и петь модулирующие построения с использованием альтерированных аккордов, мажорно-минорных средств.</p>
IV	<p>Сольфеджирование</p> <p><u>Одноголосие:</u></p> <p>- сольфеджирование одноголосных номеров с разновидностями хроматизма, с мажорно-минорной и минорно-мажорной системами, с метроритмическими сложностями;</p> <p>- транспонирование одноголосных номеров;</p> <p>- пение с самостоятельно подобранным аккомпанементом;</p>				6	5	<p>Петь по нотам выученные одноголосные примеры из следующих сборников: Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио №№ 90-130 Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, вып.2. №№ 140-200 Способин И. Сольфеджио. ч.1. Двухголосие №№90-110; Бах. Инвенции 12 двухголосных инвенций. Бах. ХТК I т. трехголосные фуги. Шопен. Ноктюрны. Бетховен. Медленные части сонат.</p>

<p>Исполнение романсов зарубежных и русских композиторов. <u>Двухголосие:</u> - сольфеджирование двухголосных номеров в ансамбле; - сольфеджирование гармонического двух-голосия с разновидностями хроматизма, с мажоро-минорной и миноро-мажорной системами, с метроритмическими сложностями; - сольфеджирование полифонического двух-голосия (контрастная, имитационная, подголосочная полифония). Мажоро-минор, различные виды размеров, полиритмия. Сольфеджирование инструментальной музыки: Инвенции, фуги Баха. Фортепианная музыка классиков, романтиков, русских композиторов.</p>							
<p style="text-align: right;">ИТОГО:</p>			<p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">7</p>	<p style="text-align: center;">11</p>	<p style="text-align: center;">15</p>	

		Семестр	Неделя	Д	Виды работ			
					СА	Ии С	СРС	
I	Диктант Одноголосные: В расширенной и хроматической тональностях, зрительно-слуховые, фрагментарные.	2	20	7			2	II семестр Исполнение ранее записанных диктантов наизусть. Письменное транспонирование диктантов. Написать «диктант-рецензию»
II	Двухголосные: <u>Хроматические</u> , мажоро-минорные и эллиптические связи, политональность, полиладовость. Гармонический и полифонический склад. «Диктант-рецензия»			7			2	Исполнение ранее записанных диктантов наизусть. Письменное транспонирование диктантов. Написать «диктант-рецензию»
	Анализ на слух <u>Определять:</u> - тональности от «ля» или относительно другой тональности; - аккорды нетерцовых структур; - расположение голосов по вертикали; - тонально-гармонический план произведения (фрагмента) с отклонениями и модуляциями в неродственные тональности; <u>Записать:</u> - цифровкой или нотами гармоническую				12		5	Исполнять наизусть в тональности записанные на занятиях аккордовые структуры и аккордовые последовательности.

	<p>ткань построения в форме периода, включающую альтерированные аккорды, мажорно-минорные средства, отклонения и модуляции в неродственные тональности, энгармонические модуляции.</p>						
III	<p>Интонационные упражнения <u>петь:</u> - в четырехголосном изложении различные альтерированные структуры; - гармонические последовательности в хоральном изложении по вертикали с эллиптическими оборотами, с модуляциями в неродственные тональности, энгармонические модуляции; - гармонические последовательности с фактурными усложнениями (неаккордовые звуки, аккорды с побочными тонами, альтерацией, полиаккордовые образования).</p>				7	7	<p>Пение в четырехголосном изложении аккордовых структур от звука и в тональности; пение гармонических последовательностей с изученными ладогармоническими сложностями. Строить и петь модулирующие построения с использованием эллиптических оборотов, энгармонических модуляций.</p>
IV	<p>Сольфеджирование <u>Одноголосие:</u> - сольфеджирование одноголосных</p>				7	7	<p>Петь по нотам выученные одноголосные примеры из следующих сборников: Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, вып.2. №№ 140-200</p>

<p>номеров со сложно-ладовой мелодикой, симметричных ладах, с метроритмически ми сложностями; - пение одноголосных номеров в хроматической тональности; Исполнение романсов композиторов XX века. <u>Двухголосие:</u> - сольфеджировани е двухголосных номеров в ансамбле; - сольфеджировани е гармонического двух-голосия с простыми видами полиладовости или политональности. - сольфеджировани е полифонического двух-голосия. Мажоро-минор, различные виды размеров, полиритмия. Сольфеджирован ие инструментально й музыки композиторов XX века.</p>					<p>Качалина Н., Сольфеджио, вып.1, №№1-30.; вып.2 №1-20. Б.Алексеев. Этюды по сольфеджио. №1-20 Д.Шостакович. Прелюдии и фуги. Песни. Г.Свиридов. Фрагменты из ораторий и кантат. Песни.</p>
<p>ИТОГО:</p>		<p>1</p>	<p>12</p>	<p>14</p>	<p>23</p>
		<p>4</p>			

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

4.1. Примерные требования (вопросы) к зачету (экзамену)

В конце I семестра студент должен выполнить (зачет):

Письменные работы

— Написать двухголосный диктант с отклонениями в неродственные тональности, с развитыми голосами;

Слуховой анализ

— Определить на слух тонально-гармонический план инструктивного построения с отклонениями и модуляциями в неродственные тональности (пример: И.Лопатина «Гармонические диктанты» №144);

В конце II семестра студент должен выполнить (экзамен):

- записать диктанты одноголосный (н-р: В.Пьянков №372), двухголосный (н-р, Б.Алексеев, Дм.Блюм №615), четырехголосный гармонический (н-р: Е.Абызова, №675);
 - петь по цифровке однотональные и модулирующие построения;
 - сольфеджировать мелодии с ладовыми, интонационными и ритмическими сложностями;
 - сольфеджировать романсы с аккомпанементом, инструментальную музыку;
 - анализировать на слух (устно и письменно) музыкальные фрагменты; - осуществлять слуховой анализ развернутых гармонических последовательностей;
 - ответить по билету: (примерное содержание)
-

Билет №1

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
D dur – B dur: T – D_{4/3} – T₆ – D_{6/5} → | S^r = VI – II_{4/3} – DD_{4/3} | K_{6/4} – D₇ – T ||
 - Спеть от звука «а»: целотонный лад, хроматическую мажорную гамму, лад Шостаковича;
 - Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №65, Романс, Инструментальную музыку;
 - Слуховой анализ.
-

Билет №2

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
F dur – A dur: T – II₂ – D_{6/5} – T | D_{4/3} → VI = s^r – DD_{VII7} | K_{6/4} – D₇ – T ||
 - Спеть от звука «g»: хроматическую мажорную гамму, увеличенный лад(211), венгерский минор;
 - Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №63, Романс;
 - Слуховой анализ.
-

Билет №3

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
d moll – D dur: t₆ – DD₇ – D_{4/3} – t | D_{4/3} → VI = VI^b – DD_{4/3}^{b5} | K_{6/4} – D₇ – T ||
 - Спеть от звука «d»: лидийско-миксолидийский, целотонный лад, хроматическую минорную гамму;
 - Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №62, Инструментальную музыку;
 - Слуховой анализ.
-

Билет №4

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
G dur – Es dur: T – VII₇ – D_{6/5} – T | VII_{ум.6/5} = DD_{VII7} | K_{6/4} – D₉ – T ||
- Спеть от звука «f»: цыганский мажор, фригийско-ионийский, хроматическую минорную гамму;
- Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №64, Романс;
- Слуховой анализ.

Билет №5

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
c moll – h moll: $t - D_{4/3} \rightarrow VI - II_{4/3} \mid D_7 = DD_{ув.6/5} \mid K_{6/4} - D_7^6 - t \parallel$
 - спеть от звука «e»: увеличенный лад (112), венгерский минор, хроматическую мажорную гамму;
 - Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №60, Инструментальную музыку;
 - Слуховой анализ.
-

Билет №6

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
G dur – H dur: $T - D_{4/3} \rightarrow VI - D_{4/3} \rightarrow \mid S - S_6 = IIb_6 - IIb_6 \mid K_{6/4} - D_9 - T \parallel$
 - спеть от звука «c»: целотонный лад, лад Прокофьева, хроматическую минорную гамму;
 - Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №61, Романс;
 - Слуховой анализ.
-

Билет №7

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
c moll – C dur: $t_6 - DD_{VII2} - t_6 - D_{6/5} \rightarrow \mid s = S^r - DD_{VII7} \mid K_{6/5} - D_7 - T \parallel$
 - Спеть от звука «h»: гамму Римского-Корсакова, лидийско-миксолидийский, хроматическую мажорную гамму;
 - Спеть: Качалина Н., Сольфеджио, №65; Инструментальную музыку;
 - Слуховой анализ.
-

Билет №8

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
G dur – B dur: $T_6 - DD_7 - D_{4/3} - T \mid D_{4/3} \rightarrow VIb = S - DD_{VII7} \mid K - D_7 - T \parallel$
 - Спеть от звука «es»: целотонный лад, цыганский мажор, хроматическую минорную гамму;
 - Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №59, Романс;
 - Слуховой анализ.
-

Билет №9

- Спеть модулирующее построение по следующему тональному плану
G dur – fis moll: $T - D_{4/3} \rightarrow VI - D_{4/3} \rightarrow \mid S_{-ум} VII_{4/3} = DD_{умVII7} \mid K_{6/4} - D_9 - T \parallel$
 - Спеть от звука «b»: ионийско-эолийский, уменьшенный лад (1-2), хроматическую мажорную гамму;
 - Спеть: Качалина Н.Сольфеджио №58, Инструментальную музыку;
 - Слуховой анализ.
-

4.2. Примерные требования (задания) для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд тестов прилагается)

1. Проверка домашнего задания (интонационные упражнения)
2. Написание диктантов
3. Сольфеджирование примеров
4. Слуховой анализ

4.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенций	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства
ОПК-3	способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста	Знать: необходимый теоретический материал; методику и технологию сольфеджирования мелодий различной сложности; учебно-методическую литературу по сольфеджированию.	Интонационные упражнения и сольфеджирование 1. Пение в четырехголосном изложении аккордовых структур от звука и в тональности; 2. Пение гармонических последовательностей с изученными ладогармоническими сложностями. 4. Строить и петь модулирующие построения с использованием эллиптических оборотов, энгармонических модуляций.
		Уметь: интонационно чисто петь пройденные примеры и упражнения; различать и выявлять в исполнении интонационные, ладогармонические и ритмические особенности, характерные для музыки данного стиля; чисто интонировать пройденные лады, интервалы, аккорды, гармонические последовательности; петь по цифровке	1. Сольфеджирование одноголосный и многоголосных примеров 2. Исполнение ладов (диатонические, сложные ладовые структуры, симметричные лады)
		Владеть: навыками исполнения пройденных ладовых образований и	Петь по нотам и наизусть одноголосные

		упражнений; навыками сольфеджирования мелодий в различных ладах народной музыки, с модуляциями в неродственные тональности.	примеры из следующих сборников: Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, вып.2. №№ 140-200 Качалина Н., Сольфеджио, вып.1, №№1-30.; вып.2 №1-20. Б.Алексеев. Этюды по сольфеджио. №1-20 Инструментальную и вокальную музыку.
ОПК-4	способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения	Знать: методику и технологии написания диктанта;	Написание диктантов (одноголосные, двухголосные, четыреголосные)
		Уметь: определять на слух структурные, ладогармонические, интонационные, ритмические и фактурные особенности диктанта.	1.Алексеев А., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. – М., 1978 2.Кириллова В. Попов В. Сольфеджио, ч.1. М., 1986. 3.Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М., 1981 4.Лопатина И. Сборник диктантов. – М., 1985 5.Лопатина И. Гармонические диктанты. – М., 1987 6.Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. – М., 1978
		Владеть: навыками написания диктантов	

		различной сложности; способностью запомнить и воспроизвести в записи диктант.	
ОПК-5	Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	Знать: методику и технологию определения как отдельных элементов, так и целостного музыкального построения; принципы теоретического анализа; Законы гармонии и формообразования; профессиональные обозначения элементов музыкальной речи	Слуховой анализ: 1. Лопатина И. Гармонические диктанты. – М., 1987 2. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М., 1991. 3. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., 1966.
		Уметь: определять на слух структурные, фонические свойства отдельных интервалов, аккордов, ладовых структур; Определять диатонические, хроматические и модуляционные гармонические обороты по их расположению в форме, по голосоведению, интонационным и фоническим характеристикам.	
		Владеть: навыками использования теоретических знаний при анализе на слух; способностью определять на слух элементы музыки как изолированные, так и в музыкальном произведении.	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Сборники диктантов и пособия по слуховому гармоническому анализу.

1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., 1966.
2. Алексеев А., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. – М., 1978
3. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М., 1991.
4. Кириллова В. Попов В. Сольфеджио, ч.1. М., 1986.
5. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М., 1981
6. Лопатина И. Сборник диктантов. – М., 1985

7. Лопатина И. Гармонические диктанты. – М., 1987
8. Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. – М., 1978

Пособия по сольфеджированию

9. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио в ключах «до». – М., 1969
10. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы. – М., 1972
11. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М., 1965
12. Качалина Н., Сольфеджио, вып.1. – М., 1981; вып.2. – М., 1982; вып. 3. – М., 1983
13. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 1983
14. Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио в ключах «до». – М., 1966
15. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, вып.2. – М., 1977
16. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М., 1966
17. Середа В. Каноны. М., 1997.
18. Способин И. Сольфеджио. Ч.1. Двухголосие; ч.2 Трехголосие. – М., 1982

Дополнительная литература

1. Карасева М. Современное сольфеджио в трех частях. М., 1996.
2. Лицвенко И. Курс многоголосного сольфеджио, вып.1. – М., 1971
3. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио. Двухголосие. М., 1953; Трехголосие. – М., 1962

Базы данных, информационно-поисковые системы

1. ЭБС «Лань» (только из фонда библиотеки ВШМ)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебный коттедж	1
Репетиторий	1
Пианино	1
Компьютер (ноутбук)	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Вид учебных занятий	Организация деятельности обучающихся
	<p>Общие рекомендации:</p> <p>На самостоятельную работу по дисциплине сольфеджо по учебному плану предусмотрено 38 часов в год, из расчета 1 час в неделю на выполнение домашнего задания и 3 часа на подготовку к экзамену.</p> <p>В рамках дисциплины «Сольфеджио» используются следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:</p> <p>Подготовка к практическим занятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изучение нотного материала (номера, романсы); - Самостоятельная запись диктантов и упражнений на слух;

	<p>- Пение интонационных упражнений, ладовых цепочек, интервальных и аккордовых последовательностей;</p> <p>- Подготовка различного рода творческих заданий (подбор аккомпанемента, досочинение и сочинение мелодий на заданный ритм.)</p> <p>Подготовка к зачетам и экзаменам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение пробных контрольных слуховых заданий. 2. Пение различного рода интонационных упражнений, аккордовых и интервальных цепочек. 3. Пение с листа номеров сольфеджио 4. Разбор формата устного экзаменационного билета.
Диктант	<p>Запись самодиктанта, транспонирование диктанта по памяти (пение или игра на фортепиано), сочинение мотивов и мелодических фраз с определенными заданиями, подбор аккомпанемента, досочинение второго предложения в периоде. Досочинение второго голоса, импровизация и сочинение двухголосных фраз с определённым совместным движением голосов (пение с игрой второго голоса, дуэтом), сочинение по заданным параметрам в объеме периода, более крупных построений и др. Запись с разбором одноголосия с модуляцией и отклонениями, двухголосия гармонического и полифонического типов, трёхголосия и четырёхголосия простейшего вида.</p>
Интонационные упражнения	<p>Хороший результата дает повторение интонационных упражнений каждый день в течении 5-10 минут.</p> <p>Пение гармонических последовательностей - это самый эффективный путь для воспитания ладового слуха, точного интонирования в ладу. Интонирование по методу «опережающего обучения» очень эффективно именно при самостоятельной подготовке к исполнению гармонических последовательностей как в тесном трех-четырёхголосии, так и в гармоническом четырёхголосии.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Интонационные упражнения: Пение ладов всех видов, определение на слух ладов и ступеней, пение ступеневых цепочек и ладовых упражнений. Пение ступеневых упражнений. Цепочки ладов от заданного звука, например, от ноты «ре» вверх альтерированный мажор, вниз дорийский, вверх дважды гармонический минор, вниз миксолидийский. Искусственные лады, хроматические мажор и минор. 2. Интервалы, аккорды: Выполнение домашних заданий: построение и пение различными способами аккордовых и интервальных цепочек в ладу и вне лада. Отработка интонационных упражнений (пение пройденных интервалов, аккордов и их последовательностей). самостоятельное составление интервальных и аккордовых 25 25 Пение упражнений; Слуховые задания на уроке. Отработка интонационных упражнений; Слуховые и ритмические упражнения. 1 1, 13 7 последовательностей с отклонением в тональности 1,2,3 степени родства и использованием пройденных аккордов альтерированной субдоминанты (пение и построение с правилами голосоведения).
Слуховой анализ	<p>Определение на слух:</p>

	<p>- Всех видов ладов; аккордовых и интервальных цепочек (вне лада и в ладу); построение и игра на фортепиано.</p> <p>- определение модуляций в 1,2,3 степени родства, в форме периода в виде четырехголосия с правилами голосоведения.</p>
Сольфеджирование	<p>При чтении с листа необходимо соблюдать определенный порядок действий, навыки которых студентами должны осваиваться систематически при самостоятельной работе по предмету:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Бегло просмотреть пример, обратив внимание на отдельные относительно сложные обороты. – Осознать написанное. Проанализировать структуру, определить лад, тональность, отметить модуляции, отклонения (если они есть), характерные ритмические фигуры, линию развития мелодии, штрихи, динамику. – Настроиться в тональности. – Мысленно представить себе первую фразу, первые такты. Это дает возможность в процессе пения все время как бы смотреть вперед. – Во время исполнения внимательно слушать себя, контролировать чистоту интонирования, петь выразительно. <p>Сольфеджирование одноголосных, двухголосных, трёхголосных и четырёхголосных номеров различной сложности, выполнение домашних заданий; отработка чистоты интонирования и выразительного пения. Пение романсов с собственным аккомпанементом. Пение инструментальной музыки</p>

ГАРМОНИЯ

Разработчик: Павлова З.Г., доцент

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является воспитание музыканта с профессиональным комплексом знаний о звуковысотности всех периодов европейской музыкальной культуры от классики до современности, достижение им уровня свободного владения всем комплексом представлений о звуковысотности в теоретическом и практическом направлениях, освоение различных техник композиторского письма.

Задачей дисциплины является изучение гармонии как теории музыкальной композиции в разные эпохи, гармонической стилистики от григорианского хора до начала XXI века; воспитание у студента комплекса практических умений.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими компетенциями:

Наименование компетенции	Код компетенции
способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста	ОПК-3
способностью осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	ОПК-5

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Гармония» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (из них 70 часов отводится на аудиторную работу в форме контактных занятий и 38 на самостоятельную работу студента).

№	Раздел и содержание дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма контроля
			Ауд.	СРС	
КЛАССИКО-РОМАНТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ					
1.	Введение. Основные задачи курса	1			
	1. ХРОМАТИКА				
2.	Хроматика. Общая характеристика.		2	1	УО ГА УФ*
3.	Общая теория модуляций. Виды тональных смен.		2	1	УО ГА УФ
4.	Понятие родства тональностей		2	1	УО ГА УФ
5.	Секвенции. Типы секвенций. Доминантовые цепочки. Эллипсис		2	1	УО ГА УФ
	2. МАЖОРО-МИНОРНЫЕ СИСТЕМЫ				
6.	Общая характеристика. Одноименный мажоро-минор.		2	1	УО ГА УФ
7.	Параллельный мажоро-минор. Полный мажоро-минор.		2	1	УО ГА УФ
	3. АЛЬТЕРАЦИЯ				
8.	Альтерация. Общая характеристика		2	1	УО УФ ГА
9.	Альтерация аккордов доминантовой группы Неаполитанский секстаккорд		2	1	УО ГА ТЗ (творческое задание)
	4. ЭНГАРМОНИЗМ				
10.	Энгармонические модуляции. Общая характеристика		2	1	УО УФ ГА
11.	Модуляция посредством ум. VII ⁷ и D ⁷		3	1	УО УФ ГА
	5. НЕАККОРДОВЫЕ ЗВУКИ				
12.	Общая характеристика. Неаккордовые звуки на сильных долях.		2	1	УО УФ ГА
13.	Неаккордовые звуки на слабых долях.		2	1	УО ТЗ ГА
	6. ОРГАННЫЙ ПУНКТ. ПЕДАЛЬ				
14.	Органнный пункт		3	1	УО УФ ГА

15.	Зачет Практические задания: 1.Тестовое задание по теории; 2. Гармонический анализ музыкального произведения; 3.Исполнение сочиненных прелюдии на пройденные темы.		2	2	
			30	15	
ГАРМОНИЯ МУЗЫКИ XX ВЕКА					
	7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРМОНИИ МУЗЫКИ XX ВЕКА	2			
1.	Введение в современную гармонию		2	1	
	8. АККОРДИКА МУЗЫКИ XX ВЕКА				
2.	Аккордика музыки 20 века. Структурные принципы.		4	2	УО ГА
3.	Структурные и фонические характеристики аккордики 20 в.		2	1	УО ТЗ ГА Тест
	9. ЛАДОЗВУКОРЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ МУЗЫКИ XX ВЕКА.				
4	Общая характеристика		2	1	УО ГА
5.	Диатонические лады и ладообразования в современной музыке		4	2	УО ТЗ ГА
6.	Симметричные лады		2	1	УО ТЗ ГА
	10.СОВРЕМЕННАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ				
7.	Эволюция тональной системы Расширенная тональность		4	2	УО ГА
8.	Хроматическая тональность. Политональность		4	2	УО ТЗ ГА Тест
	11. НЕОМОДАЛЬНОСТЬ				
9.	Неомодалность. Общая характеристика		4	2	УО ТЗ ГА
	12.СВОБОДНАЯ ДВЕНАДЦАТИТОНОВОСТЬ				
10.	Атональность. Свободная двенадцатитоно-вость.		2	1	УО ГА
	13.СЕРИЙНАЯ ДВЕНАДЦАТИТОНОВОСТЬ				
11.	Основные положения серийной техники		4	2	УО ТЗ ГА
12.	Принципы развития додекафонных структур		2	1	тест ГА
	14. СОНОРИКА				
13.	Основные характеристики сонорной музыки		2	1	УО ТЗ ГА
	Повторение пройденного		2	4	
			40	23	
	Экзамен: Тест по гармонии музыки 20 века (40-45 вопросов);				

	Целостный анализ музыкального произведения; Исполнение на инструменте всех прелюдий сочиненных за полугодие.				
--	---	--	--	--	--

*УО - Устный опрос; ПР -Письменные задания; ГА -Гармонический анализ; УФ - Упражнения на фортепиано; ТЗ – творческое задание.

Содержание дисциплины

ВВЕДЕНИЕ

Понятие термина «гармония» (музыкально-эстетическое, композиционно-техническое, учебно-практическое) в разные исторические эпохи.

Гармония в музыке, как важный компонент в системе средств выразительности. Две важные стороны гармонии – функциональность и фони́зм. Функциональная система, основные и переменные функции лада. Фони́зм – окраска, колорит звучания аккорда определяемый внутренними свойствами созвучия, переходящий в сонор.

Созвучие и аккорд. Понятие и определение. Аккорд (этимология). Терцовый принцип строения. Основные типы аккордов классического стиля. Основные этапы развития категории аккорда.

Склад и фактура, их классификация. Фактурные функции голосов многоголосной ткани классико-романтической музыки (главный голос, бас, средние голоса, контрапункт, педаль, дублировка, подголосок, скрытое двухголосие) и функции пластов в музыке XX века (сонорный слой, контрапункт пластов).

Голосоведение, типы движения голосов, функциональная и мелодическая связи аккордов.

Тема 1. ХРОМАТИКА

Общая характеристика. Четыре вида хроматики. Роль равномерной темперации в развитии хроматики. Формы хроматики (мелодическая и аккордовая) – модуляционная, субсистемная, вводнотонная, альтерационная, микстовая, автономная. Облики хроматизма в историческом аспекте – хроматическая гамма, полидиатоника, полутоновое поле, двенадцатитоновый ряд, полутоновый кластер.

Практические задания:

Гармонический анализ: Бах. ХТК. Прелюдия d-moll. Бетховен. Соната №7, 2 ч, 1-17 т.т. *Письменные задания:* гармонизация мелодии. Б.Алексеев. Задачи по гармонии №№

1. Общая теория модуляций – основа модуляции переменность функций.

Виды модуляций:

- а) по местоположению в форме: экспозиционная и разработочная;
- б) по способу функциональных связей: функциональная (через общий аккорд), энгармоническая и мелодико-гармоническая;
- в) по способу появления тональности: сопоставление, отклонение, непосредственная (по Чайковскому через мелодические связи звуков в аккордах).

Практические задания:

Гармонический анализ: Бах. ХТК. Прелюдия d-moll, В dur Шопен. Прелюдия №20. Бетховен Соната №10, 2 ч.

Упражнения на фортепиано: игра модулирующих построений по цифровке (Алексеев. Задачи по гармонии)

2. Понятие родства тональностей. Степени и системы родства тональностей (система Римского-Корсакова, система Чайковского). Модуляция в тональности II степени родства.

Ускоренные модуляции (через гармонические S и D). Модуляция в далекие тональности (III степень родства).

Практические задания:

Гармонический анализ: Бетховен Соната для ф-п №6, Чайковский. Симфония №4, 1 ч. Разработка; «Времена года», Декабрь;

Упражнения на фортепиано: гармонизация фраз (Соловьева. Упражнения на фортепиано).

4. *Секвенции и их классификация* – диатонические, хроматические, модулирующие. Квинтовые ряды – основа диатонических секвенций. Тожественность диатонических секвенций с квинтовыми и терцовыми рядами. Хроматические секвенции – квинтовые ряды двух типов – хроматизированные (D7 – T; D7 - D;) и хроматические (доминантовые цепочки (D3/4 – D7 – D3/4 и т.д.)

Практические задания:

Гармонический анализ: Бах. ХТК 1т. Прелюдия C dur, g moll. Бетховен Соната № 12, 3 ч., Чайковский «Евгений Онегин», вступление (наизусть).

Упражнения на фортепиано: Играть схемы эллиптических оборотов.

Тема 2. МАЖОРО-МИНОРНЫЕ СИСТЕМЫ

1. *Общая характеристика* – мажоро-минорные и миноро - мажорные системы, как способ расширения тональной системы. Смещения ладов европейской музыки XIX века основанных на взаимопроникновении противоположных по наклонению ладов.

2. *Одноименный мажоро-минор и миноро-мажор* – трезвучие VI^b ступени мажоро-минора один из ранних представителей субдоминантовой группы. Использование ее в прерванном обороте, диатоническом терцовом ряду. Трезвучие III^b ступени, минорной доминанты и VII^b ступени – следующий этап расширения тональной системы.

3. *Параллельный мажоро-минор и миноро – мажор* – результат взаимодействия параллельных ладов. Проникновение доминантовой аккордики в параллельный мажор и субдоминантовой аккордики в параллельный минор («шубертова» VI ступень).

4. *Полный мажоро-минор и миноро-мажор* –объединение условно диатонических ладов вокруг одного центра. Малотерцовый тональный круг – результат продолжения объединения параллельно-одноименных систем. Терцовые ряды - одно из ранних проявлений тональной неопределенности. Разновидности терцовых рядов – малотерцовые, большетерцовые, смешанные.

Практические задания:

Гармонический анализ: Бетховен. Соната №26, вст. Ф.Шуберт «Приют». Шопен Прелюдия №9. Рахманинов Прелюдия op.10, №5; романс «В душе каждого из нас». Прокофьев «Ромео и Джульетта» №10,16.

Упражнения на фортепиано: сочинение прелюдии в простых формах с использованием мажоро – минорных систем.

Тема 3. АЛЬТЕРАЦИЯ

Общая характеристика альтерации. Альтерация как одно из средств расширения тональности. Виды альтерации: модуляционная, ладовая, мелодическая, гармоническая.

Альтерация аккордов доминантовой и субдоминантовой групп. Ладовая альтерация процесс централизации лада. Общая система возможных изменений в мажоре и миноре.

Неаполитанский секстаккорд. Раннее проявление альтерированной субдоминанты – «неаполитанский секстаккорд». Связь аккордов субдоминантовой группы с повышением II

и IV ступеней мажорного лада. Аккорды с увеличенной секстой. «Секста Чайковского». Двойные доминанты. Значение альтерированных аккордов в творчестве отдельных композиторов – Скрябин, Чайковский, Шостакович. Прокофьев (именные аккорды)

Практические задания:

Гармонический анализ: Глинка. «Руслан и Людмила» Марш Черномора. Скрябин. Прелюдии op.11 №10, op.33 №3, op.35 №3. Чайковский. «То было раннею весной» Прокофьев Классическая симфония. Менуэт.

Творческое задание: сочинение прелюдии в простых формах с использованием альтерированных аккордов.

Тема 4. ЭНГАРМОНИЗМ

Общие сведения об энгармонизме – энгармонизм звуков (двойственность между ступенностью и значением) и энгармонизм аккордов (двойственность между структурой и функциональностью). Наиболее распространенные энгармонически заменяемые аккорды: уменьшены септаккорд, малый мажорный септаккорд, увеличенное трезвучие, альтерированные аккорды.

Модуляция посредством звучности уменьшенного септаккорда. Универсализм уменьшенного септаккорда в равномерной темперации: деление октавы на 6 тонов, 12 полутонов; симметричное деление тритоном, большими и малыми терциями. Энгармоническое равенство обращений основному виду септаккорда. Присутствие одного аккорда по звучанию во всех 24 тональностях в качестве вводного в T, S, D. Разрешение и особенности голосоведения при разрешении в новой тональности.

Практические задания:

Гармонический анализ: Бетховен. Сонаты для ф-п №8, №12. Шопен баллада №1, соль минор. Чайковский «Евгений Онегин», сцена письма. Скрябин Прелюдии op.11 №4, 10
Упражнения на фортепиано: игра схем модуляций через звучность уменьшенного септаккорда.

Модуляция через звучность малого мажорного септаккорда.

Равенство малого мажорного септаккорда увеличенному DD6/5 и DD3/4.

Положение «ложных доминантсептаккордов» на полутон выше от соновного заменяемого доминантсептаккорда. Модулирование в тональности лежащей на полтона ниже от исходной. Наиболее типичные тональные сдвиги – на м.2. вниз, на б.3 вверх и на тритон от исходной тональности.

Практические задания:

Гармонический анализ: Моцарт. Фантазия с moll. Глинка. «Руслан и Людмила» Сцена похищения Людмилы.

Упражнения на фортепиано: игра модулирующих построений через звучность малого мажорного септаккорда.

Тема 5. НЕАККОРДОВЫЕ ЗВУКИ

Общая характеристика. Неаккордовые звуки или мелодическая фигурация. Орнаментально-фигурационное украшение гармонии. Линейно-мелодическая природа неаккордовых звуков. Генезис явления неаккордовых звуков – выявление основных форм неаккордовых звуков в эпоху строгого письма полифонии (проходящие, вспомогательные, задержания, камбиаты, предъем). Критерии классификации неаккордовых звуков – секундовость, диссонантность, два способа создания мелродической линии (плавная и скачковая), метрические условия, форма мелодического рисунка.

Неаккордовые звуки на сильных долях. Три основных вида задержания – приготовленные, неприготовленные, брошенные. Апподжиатура – разновидность долгого

форшлага. Прессары – неприготовленные задержания. Особенности голосоведения в использовании неприготовленных задержаний: взятые скачком, проходящие и вспомогательные. Задержания в 2-х и 3-х голосах.

Практические задания:

Гармонический анализ: Бетховен Соната №11, 2 ч. Шопен Ноктюрн №2, Es dur. Шостакович. Прелюдии op.10 № 10,13.

Гармонизация мелодий: Зелинский № 1-10.

Творческое задание: сочинение периодов с использованием неаккордовых звуков.

Неаккордовые звуки на слабых долях – проходящие, вспомогательные, предъём. Диатонические и хроматические проходящие. Особенности голосоведения. Полноаккордовые проходящие образующие параллелизм аккордов.

Вспомогательные звуки. Камбиаты. Вспомогательные взятые скачком и покидаемые скачком. Диатонические и хроматические вспомогательные звуки.

Предъём. Типичное использование предъёма в каденциях. Виды предъёмов: прерванный, скачковый, педальный. Предъём к неаккордовым звукам.

Вторичные неаккордовые звуки. Особые виды неаккордовых звуков. Этапы исторической эволюции неаккордовых звуков: линейные неустой, линейные диссонансы, стирание граней между разными видами неаккордовых звуков, внедрение неаккордовых звуков в аккорды.

Практические задания:

Гармонический анализ: Бетховен Соната №2, 2 ч. №12, 2 ч.; Шопен Этюды op.10 №2, op.25 №7. Вальсы op.70 №2 и 3.; Мусоргский. Картинки с выставки. «Лимож».

Творческое задание: сочинение прелюдий с использованием неаккордовых звуков.

Тема 6. ОРГАНЫЙ ПУНКТ. ПЕДАЛЬ

Определение. Сущность органного пункта. Этимология термина «органый пункт». Отличие органного пункта от неаккордовых звуков. *Классификация органных пунктов* по ряду некоррелятивных друг другу признаков:

По функции педального звука – доминантовый, тонический.

По положению в музыкальной ткани – басовый, сопрановый.

По количеству голосов – одинарный, двойной, тройной.

По фактурному изложению – выдержанный, фигурационный.

По местоположению и функции в форме – начальный, срединный, заключительный, предиктовый.

По стилистической характерности – эпохи органума, эпохи полифонии, эпохи барокко, классической эпохи и т.д.

Роль органных пунктов в музыкальных формах классического типа – сонатная, простая и сложная 3-частная.

Условия введения Т органного пункта. Гармония на тонической педали: Пб, отклонения в S, D, Пб6.

Использование D органного пункта в предиктовых разделах формы, в серединах трехчастных форм. Условия введения. Гармония: аккорды диатоники, мажоро-минора, отклонения в доминантовую тональность.

Функциональное расхождение двойных (тройных) органных пунктов. Органные пункты в верхних голосах (теноровая, альтовая и сопрановая педаль).

Жанровые и изобразительные (программные) органные пункты. Фигурация органных пунктов. Остинато. Этапы исторической эволюции органного пункта: «парящий» органум Гвидо Аретинского, органум школы Нотр-Дам, ренессансная полифония, эпохи

барокко, тонально-функциональный органнй пункт классиков, колористические педали романтиков, сонорный фон музыки XX века.

Практические задания:

Гармонический анализ: Бах ХТК Прелюдии с moll, d moll, f moll. Бетховен Соната №16, ч.1., Симфония №1, ч.3., Бородин Симфония №2, ч.2., Чайковский «Благословляю вас леса», Рахманинов «Утро», Григ «Шествие гномов», Шопен. Прелюдия №15. Прокофьев Соната №5, ч.1.

Творческое задание: сочинение прелюдий с использованием органнх пунктов.

ГАРМОНИЯ МУЗЫКИ XX ВЕКА

Тема 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРМОНИИ МУЗЫКИ XX ВЕКА.

Введение в гармонию XX века. Обобщенная характеристика основных гармонических средств классико-романтической тональной системы. Характерные черты переходного периода от гармонии мажоро-минорной тональной систем Нового времени (XVII-XIX в.в.) к новой музыке XX столетия (конец XIX начало XX в.).

Развитие гармонии XX века по двум направлениям:

- новое качество в рамках традиционных категорий (эмансипация диссонанса, двенадцатиступенность ладовой системы);
- новые категории мышления (серии, сонорика, индивидуальные модусы, ладоаккорды).

Музыкальное мышление как комплекс функциональных, эстетических и технологических принципов. Основные черты: новационность, освоение новых пространственных измерений (микро- и макро), конфронтация эстетических концепций (рационализм и интуитивно-импровизационное начало), ретроспективные тенденции.

Гармоническая система музыки XX века. Горизонтальные и вертикальные параметры системы.

Элементы вертикали как морфология системы:

Интервал – в модальной системе;

Аккорд – в тональной системе;

Звукоинтонация – в додекафонной, атональной системе.

Горизонтальные элементы как синтаксис системы:

Семиступенная диатоника – в модальной системе;

Мажоро-минорная и миноро-мажорная – в классико-романтической системе;

Свободная двенадцатитоновость – в атональной и серийной системах;

Диатонические и симметричные лады – в неомодальной системе.

Тоника как центральный элемент системы.

Тема 8. АККОРДИКА МУЗЫКИ XX ВЕКА.

Структурные принципы вертикали. Новые конструктивные единицы – обертон, тон, интервал, аккордовая или ладовая модель, аккорд, регистр). Типы гармонических структур: аккорд, сонор, сонорное поле. Разновидности вертикальных структур: однородные (гомогенные), разнородные (гетерогенные), контрастные (полигенные). Усложнение пространственной композиции как общая тенденция искусства в целом.

Практические задания:

Гармонический анализ: Равель. Благородные и сентиментальные вальсы №1,4; Дебюсси Прелюдии: «Ароматы и звуки в вечернем воздухе реют»; Барток. 14 багатель ор.6, «1,7; «Микрокосмос», №105,125; Скрябин. Этюды ор.65, №2,3. Стравинский. «Петрушка», «Ряженые».

Структурные и фонические характеристики.

Структурный аспект аккордики музыки XX века:

Количество единиц, составляющих аккорд;
Использование любых интервалов в качестве конструктивной единицы;
Интервальные, аккордовые и ладовые модели;
Терцовые аккорды с побочными тонами, с хроматически раздвоенными тонами.
Классификация аккордов по качественной величине структурной единицы: моноаккорды и полиаккорды. Моноаккорды - квартовые, секундовые. Полиаккорды – терцовые, нетерцовые (однородные и неоднородные), симметричные (зеркальные).

Фонические характеристики аккордики.

Образно-стилевая семантика аккордов. Выбор аккордики как основа стилевой, семантической и драматургической специфики.

Стилевая основа обусловлена:

- ролью аккорда в системе средств выразительности;
- характерностью определенных аккордовых структур: «царство нонаккордов» - стиль Дебюсси; «высшая школа диссонансов» - стиль нововенской школы; именные аккорды - аккорды Веберна (м.2+м.3) и Мессиана (аккорд доминанты, резонансный аккорд), «прометеев аккорд» Скрябина.

Драматургическая сторона аккордики – формообразующая функция.

Семантика аккордов – носитель психологического или иллюстративного начала.

Практические задания:

Гармонический анализ: Дебюсси. Прелюдии: «Девушка с волосами цвета льна», Бергамасская сюита №1, Прелюдия; Прокофьев. «Мимолетности» № 1,3,7, «Детская музыка», №8 «Радуга и дождь»; Щедрин. Прелюдии и фуги. Прелюдия №6;

Творческое задание: сочинение прелюдии в простых формах с использованием разных типов аккордовых структур.

Тема 9. ЛАДОЗВУКОРЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ МУЗЫКИ XX ВЕКА.

Общая характеристика. Предпосылки усложнения ладовой системы. Внешние причины: возрождение полифонических принципов мышления, усиление красочности звукоряда, воздействие нетемперированной хроматики внеевропейских культур, ретроспективные тенденции.

Внутренние причины: новая трактовка лада, принцип ладовой матрицы.

Ладовые типы: центрированные (наличие основного тона);
полицентрированные (опора на несколько центров);
ацентрированные (отсутствие основного тона);
панцентрированные (равноправие тонов)

Ладовые роды: диатоника (основанные на кварто-квинтовую ориентацию тонов);
темперированная хроматика (тритоновая координация);
микрохроматика (темперированная и нетемперированная)

Диатонические лады и ладообразования. Приемы использования натуральных диатонических ладов в музыке XX века. Различные формы ладовой организации – варьирование, комбинирование, «модальные смещения», модальное колорирование, сцепление, прораствание, наложения. Полидиатоника (миксодиатоника).

«Именные лады» - «прокофьевский» лад, лад Шостаковича, лад Бартока.

Классификация ладозвукорядного материала:

Пентатонные лады (гемитонные и ангемитонные);

Натуральные диатонические лады;

Искусственные и смешанные лады.

Практические задания:

Гармонический анализ: Барток. «Микрокосмос» №75,78,88,90,100; Дебюсси.

«Детский уголок» №2,5; Прокофьев «Мимолетности» №1, «Петя и Волк»;

Творческое задание: сочинение прелюдии в простых формах с использованием разных типов ладовых структур.

Симметричные лады. Характерные признаки симметричных ладов. Систематизация ладов Б.Яворского и теория симметричных ладов О.Мессиаана. Система симметричных ладов Ю.Холопова: целотоновый, уменьшенный (гамма Римского-Корсакова), увеличенный (два вида), тритоновые (7 видов).

Мелодические и гармонические возможности симметричных ладов. Фактурные формы симметричных ладов – аккордовая, мелодическая, групповая. Тональная, модальная, политональная и атональная структуризация симметричных ладов.

Практические задания:

Гармонический анализ: Барток. «Микрокосмос» №106,108,113,128,130,138, 146,148,149,150; Дебюсси. «Детский уголок» №2,5; Прокофьев «Мимолетности» №3; Скрябин. Прелюдии ор.74; Глинка. «Руслан и Людмила», Сцена поединка Руслана с Черномором; Римский-Корсаков. «Садко», тема Царя морского. «Снегурочка», тема Лешего.

Творческое задание: сочинение прелюдии в простых формах с использованием разных типов ладовых структур.

Тема 10. СОВРЕМЕННАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ

Эволюция тональной системы. Основные конструктивные признаки тональных систем: классической, романтической, постромантической, импрессионистской, постимпрессионистской, современной. Эволюция тональной системы и расширение числа тональных состояний в музыке XX века. Классификация современных ладотональных систем в аспекте структурных особенностей.

Классическая тональность. Общие тенденции развития классической тональности:

- расширение ладозвукорядной основы;
- расширение аккордового материала;
- хроматизация и децентрализация;
- преобладание переменных и фонических функций гармонии.

2. *Расширенная тональность.* Процессы расширения тональности:

- связь с хроматическими и диатоническими ладовыми структурами (мажорно-минорные, симметричные, старинные и народные лады);
- обогащение аккордового арсенала (терцовые «небоскребы», аккорды с добавочными тонами, аккорды нетерцовых структур);
- сужение модуляционной сферы;
- расширение трактовки тонального центра: «режиссирующая» тоника (Ю.Тюлин), тоника с переменной структурой, «колеблющаяся» тоника;
- изменение функциональной стороны гармонии: усиление аккордов доминантовых функций, возникновение новых вариантов традиционных функциональных формул.

Практические задания:

Гармонический анализ: Дебюсси. Прелюдии: «Дельфийские танцовщицы», «Затонувший собор»; Скрябин. Прелюдии: ор.31 №4, ор.33 №2,3, ор.35 №2, ор.37 №3,4, ор.39 №2,3, ор.44 №1,2, ор. 45 №1,2,3, ор.48 №2, 4; Рахманинов. Романсы «Крысолов», «Маргаритки»

Творческое задание: сочинение прелюдии в простых формах с использованием расширенной тональности.

Хроматическая тональность. Проявление хроматической тональности в различных композиторских школах и в творчестве отдельных композиторов: поздний Скрябин, Прокофьев, Мясковский, Шостакович, Щедрин, Барток, Хиндемит, Мийо, Оннегер и др.

Структура и характерные признаки хроматической тональности:

- ладовая основа: 12-ступенный звукоряд, нивелировка эффекта модуляционной и

альтерированной хроматики;

- аккордика: «эмансипация диссонанса», индивидуально-авторская трактовка гармонии («именные аккорды»);

- тональный центр: новый вид тоники (от отдельного звука до звуковых комплексов);

- гармонический синтаксис: мелодические связи функциональных отношений;

- индивидуальная трактовка хроматической тональности:

Использование своеобразных ладовых структур (лады Шостаковича, Прокофьева, Бартока);

Использование специфической системы родства звуков (системы Скрябина, Хиндемита, Бартока);

Оригинальные подходы к функциональности.

Практические задания:

Гармонический анализ: Скрябин. Прелюдии: ор.59 №2, ор.63 №1; Шостакович. Три фантастических танца. Прокофьев. «Мимолетности» № 2,12,13,18; «Ромео и Джульетта» №2 «Ромео», №12 «Маски». Соната №6 ч.3., Соната №8 ч.2.

Творческое задание: сочинение прелюдии в простых формах с использованием расширенной тональности.

Тема 11. НЕОМОДАЛЬНОСТЬ

Общая характеристика. Значение термина «неомодальность»:

- Модальность как историческая формация с опорой на систему церковных модусов;

- Модальность как ладозвукорядная техника различных эпох;

- Модальность как конкретный звукоряд, тесно связанный с понятием тональности.

Возрождение принципов модального мышления. Характерные признаки «неомодальности»:

- опора на использование и чередование ладов;

- многоладовость, включающая диатонические, симметричные и хроматические ладовые структуры;

- слабо выраженная централизация, связанная с полицентрированным типом на основе единого звукоряда;

- наличие двух видов тоники (финалис и полнос);

- преобладание линейных принципов организации фактуры;

Проявление «модальности» в современной композиторской практике: Мессиа́н (стиль), Стравинский, Барток (в рамках хроматической тональности), Прокофьев, Скрябин, Хиндемит (отдельные грани творческого метода).

Практические задания:

Гармонический анализ: Дебюсси. «Образы»: «Посвящение рамо», «Колокольный звон»; Прелюдии: «Паруса», «Шаги на снегу». Прокофьев. «Мимолетности» № 1,3; Барток «Микрокосмос», №72,86,99,109,136.

Творческое задание: сочинить прелюдию, используя признаки «неомодальной» техники в простых формах.

Тема 12. СВОБОДНАЯ ДВЕНАДЦАТИТОНОВОСТЬ

Предпосылки возникновения свободной атональности как самостоятельного вида композиционной техники. Связь с экспрессионистским направлением в живописи, театре и литературе. Распространение свободной двенадцатитоновости в творчестве композиторов нововенской школы А.Шенберга, А. Веберна, А. Берга. Конструктивные и выразительные функции атональности:

- способность мотива нести функцию темы;

- господство абсолютной идеи – символа над образом;

- замена принципа тождества на принцип приближения;
- построение композиции на основе исходного интонационного комплекса, т.е. «центрального элемента» (Ю.Холопов) и ее преобразования;
- ассоциативная гармония (Ю.Кон) как структурный принцип атональной композиционной техники;
- усиление роли тембра, ритма, динамики и т.д.

Практические задания:

Гармонический анализ: Шенберг. Три пьесы для ф-п. ор.11; 6 пьес ор.19; А.Веберн. Шесть багатель для струнного квартета, ор.9

Тема 13. СЕРИЙНАЯ ДВЕНАДЦАТИТОНОВОСТЬ. ДОДЕКАФОНИЯ

Основные положения. Додекафония как логическое развитие закономерностей атонального периода композиторов нововенской школы. Развитие додекафонной техники по двум направлениям: сериальная техника и додекафонная техника.

Додекафония. Определение. Нормы строения серии. Структуры серии. Классификация серий (симметричные, частично симметричные, ассиметричные). Основные формы серии: прима (P), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (RI). «Магический квадрат» или квадрат транспозиций. Производные формы серии: пермутация, ротация, интерполяция. Основные способы изложения серии: горизонтальный, вертикальный, смешанный.

Принципы развития додекафонных структур: фактурное преобразование, ритмическое развитие, интонационное обновление, гармоническое развитие.

Практические задания:

Гармонический анализ: Бабаджанян. Шесть картин для ф-п: №3 «Народная», №5 «Хорал»; А.Берг, Лирическая сюита, ч.1,3,6; А.Шенберг, Две пьесы для фортепиано, ор.33, а, б; Д.Шостакович, Соната для скрипки и фортепиано, ор.134.

Творческое задание: сочинить прелюдию в додекафонной технике.

Тема 14. СОНОРИКА

Определение термина «сонорика». Сонорика как новый тип музыкального склада – стереофония. Три типа стереофонии: микрополифонический (сонорика линий); кластерный (сонорика аккордов); пуантилистический (сонорика звукоточек).

Основа сонорики – темброзвук (интеграция звука, тембра, фактуры).

Формы темброзвуча по горизонтали – тембролиния, тембропласт;

Формы темброзвуча по вертикали – сонор или кластер.

Сонорное поле (темброблок) – пересечение вертикали, горизонтали, диагонали.

Классификация кластеров:

По плотности – целотоновые, полутоновые, четвертитоновые;

По широте – от узкого (1, ¼ тона) до предельно широкого (больше 2-х октав).

Три вида микрополифонии: имитационная, гетерофонная и разнотемная. Формообразующие функции сонорных блоков.

Практические задания:

Гармонический анализ: Р. Щедрин, Концерт для фортепиано с оркестром №3; Н.Сидельников, «Русские сказки», А.Шнитке, Симфония №4.

Творческое задание: сочинить прелюдию, используя характерные признаки сонорики.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Примерные зачетные требования (1 семестр)

На зачете по дисциплине «Гармония» студент должен выполнить:

1. Выполнить тестовое задание, включающий полный, объем изученных тем: «Мажоро-минорные системы», «Альтерация аккордов доминантовой группы», «Родство

тональностей», «Неаккордовые звуки», «Модуляция в далекие тональности», «Энгармонические модуляции».

2. Гармонический анализ музыкального произведения или фрагмента: Бах, I т., ХТК, Прелюдии с *moll*, *d moll*, *G dur*; Бетховен, Соната №15, III ч., №23, I ч.; Скрябин, Прелюдия op.11 №10; Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта», I д., №10 (струнные инструменты);

3. Исполнить сочиненные прелюдии на пройденные темы (фортепиано).

ТЕСТ

№ №	Вопросы	Варианты ответов		
		а	б	в
1.	Какой гармонический оборот лежит в основе начальных тактов сцены «Джульетта-девочка» в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта»	T—III#—bVI—T	T—bVI— III—T	T—bVI— III#—T
2.	Какой аккорд, называется «Шубертова VI ступень» в параллельном минор-мажоре a moll-C dur	S^r C dur	D^r a moll	VI a moll
3.	Первым элементом проникшим в классический натуральный мажор является:	bVI	IV^b	T ^b
4.	Какое из перечисленных произведений целиком построено на органном пункте?	«Старый замок» из «Картинок с выставки» М.П.Мусоргского	«Шествие гномов» Э.Грига	Прелюдия до минор из I т. ХТК И.С.Баха
5.	Какой из этих оборотов называется «ретордационный каданс»?	K4/6 – D7 - VI	K4/6–DD3/4– K4/6-D	K4/6 – D7 – D7 → S
6.	В каком из этих аккордов «прописался» неаккордовый звук.	«рахманиновска я субдоминанта»	«неаполитанский сектаккорд»	«шубертова VI ступень»
7.	Сколько тональностей II степени родства по системе Римского – Корсакова?	12	8	10
8.	Тональность <i>фа минор</i> является тональностью 2 степени родства для...	Си мажора	Ля минора	До мажора
9.	Через какую тональность можно смодулировать из <i>Ля мажора</i> в <i>Фа мажор</i> ?	ре минор	ми минор	ля минор
10.	Через какую тональность можно модулировать из <i>D dur</i> в <i>B dur</i>	До мажор	Соль минор	Ре минор
11.	В какой степени родства находятся следующие тональные пары: F-dur – b moll	В 1 ст. родства	3 степени родства	2 степени родства

12.	В какие тональности можно смодулировать из H dur принимая VIb за S, D, T.	Ля мажор Ми мажор Сольмажор	Ре минор До минор Ля минор	Ре мажор До мажор Соль мажор
13.	«Прокофьевская доминанта» это -	D7 ^{#5}	D7 ^{b5}	D7^{#5,7}
14.	В каком из перечисленных произведений используется D7 ^{#5} и D7 ^{b5}	Шопен Прелюдия №20	Скрябин Прелюдия оп.11 №10	Прокофьев Мимолетность №1
15.	Подчеркните правильное определение понятия «тональный план» -	Это модуляционный процесс	Это соотношение функций высшего порядка	Это функционально и колористически осмысленная формообразующая последовательность тональностей
16.	В какую пару тональностей произойдет модуляция если в Си-бемоль мажоре D ₂ = DDVII ^{b3}	A dur – a moll	E dur – e moll	C dur – c moll
17.	В какую тональность произойдет модуляция, если DD ₇ As dur = DD _{ув6/5}	F dur	g moll	D dur
18.	В каком из перечисленных произведений происходит энгармоническая модуляция через звучность ум.VII ₇ из g moll в e moll	Бетховен. Соната для ф-п №5, Iч.	Бетховен. Соната для ф-п №8, Iч.	Бетховен. Соната для ф-п №14, Iч.
19.	Модуляция из D dur Es dur произойдет если:	ум.VII ₇ = ум.VII ₇ в T	ум.VII ₇ = ум.VII ₇ в D	ум.VII₇ = ум.VII₇ в S
20.	Кто впервые научно обосновал понятия T S D	Ж.Ф.Рамо	Г.Риман	П.Чайковский

Ключ ответов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
в	а	б	а	в	а	а	б	а	б	а	в	в	б	в	а	в	б	в	а

Рейтинговая оценка тестового задания:

Процент выполненного задания	Оценка в баллах
100% - 91%	10-9 баллов - отлично
95% - 90%	8 баллов - отлично
89% - 80%	7 баллов - хорошо
79% - 70%	6 баллов - хорошо
69% - 60%	5 баллов - удовлетворительно
59% - 50%	3 баллов - удовлетворительно
49% - 45%	2 балла - неудовлетворительно
44% -40%	1 балла - неудовлетворительно

4.2. Примерные экзаменационные требования (2 семестр)

1. Экзаменационные требования и билеты по предмету «Современная гармония»

№1

1. Анализ: И.К. Дебюсси Детская музыка. № 6 (определить ладовые структуры)
 2. Сыграть прелюдию
-

№2

1. Анализ: В.Гаврилин. вок. Цикл Русская тетрадь, «Сею-вею» (определить типы аккордики; определить характер связи аккордов)
 2. Сыграть прелюдию
-

№3

1. Анализ: С.Прокофьев. Детская музыка, №8 «Дождь и радуга» (определить конструктивную и выразительную роль аккордики)
 2. Сыграть прелюдию
-

№4

1. Анализ: З.Степанов Ритуальный танец шамана (определить тип тональности, виды аккордов; определить характер связи аккордов)
 2. Сыграть прелюдию
-

№5

1. Анализ: С.Прокофьев Мимолётности №1 (определить ладовые структуры, принципы ладового развития, выразительную и конструктивную роль ладов)
 2. Сыграть прелюдию
-

№6

1. Анализ: Б.Барток. Микрокосмос № 130,138 (определить ладовые структуры, принципы ладового развития, выразительную и конструктивную роль ладов)
 2. Сыграть прелюдию
-

№7

1. Анализ: К.Дебюсси. Прелюдия «Паруса» (определить ладовые структуры, тип трактовки лада)
 2. Сыграть прелюдию
-

№8

1. Анализ: С.Прокофьев «Мимолётности» №3 (определить ладовые структуры, тип трактовки лада (тональный, модальный, политональный или атональный)).
 2. Сыграть прелюдию
-

№9

1. Б.Барток. Микрокосмос. № 105,125 (определить структурные типы вертикали - однородный, разнородный, контрастный)
2. Сыграть прелюдию

№10

1. А. Скрябин. Прелюдии ор.31 №4 (определить тип расширенной тональности, дать характеристику аккордовому материалу, тональному центру)
2. Сыграть прелюдию

№11

1. Барток Б. Микрокосмос № 86,103 (определить тип политональности, установить политонику и определить интервальное соотношение субтональностей)
2. Сыграть прелюдию

2. Экзаменационный тест по гармонии XX века

Вопросы, определения	a	b	c
1. «Красочная, структурно замкнутая, высотно не дифференцированная на слух звуковысотная одновременность» - это определение какой гармонической структуры?	сонор	аккорд	Сонорное поле
2. Как называется аккорд, в которой структурной единицей является секунда.	секундаккорд	секундовый	С побочными тонами
3. Одновременное звучание двух или более аккордов называется:	субаккорд	полиаккорд	Моноаккорд
4. Что такое гемитонная пентатоника	Пятизвучие без полутонов	Пятизвучие по целым тонам	Пятизвучие с полутонами
5. Модальное колорирование это:	Взаимодействие различных ладовых вариантов при одной тонике	Формы семиступенных ладов на основе смешения	Наложение диатонических тетракордов
6. Мажор с высокими II и VI ступенями это:	Лад Шостаковича	Лад Бартока	Лад Прокофьева
7. Лад Шостаковича это:	Мажор с низкими II, IV, V, VIII ступенями	Натуральный минор с низкими II, IV, V, VIII ступенями	Гармонический минор с низкими II, III, V ступенями
8. Кто определил симметричные лады. Как «лады ограниченной транспозиции»?	Ю.Холопов	Б. Яворский	О. Мессиа́н

9. Сколько видов симметричных ладов по классификации О. Мессиаана?	5	7	12
10. Сколько типов симметричных ладов по классификации Ю.Холопова? Напишите их.	5	11	4
11. Назовите примеры из музыкальной литературы с использованием симметричных ладов.	Целотонная гамма	Уменьшенного лада	Тритонового лада
12. Напишите определение Расширенной тональности			
13. Напишите определения и напишите примеры из музыкальной литературы:	Режиссирующая тоника	Колеблющаяся тоника	Тоника с переменной структурой
14. Что обозначает термин «эмансипация диссонанса»?	Использование диссонансов с альтерацией	Свободное использование диссонирующих комплексов, не требующих ни подготовки, ни разрешения	Свободное использование диссонирующих аккордов переходящих в друг друга
15. Напишите определения следующих видов политональностей:	Мелодическая политональность это-	Модуляционная политональность это-	Колористическая политональность это-
16. Индивидуально избранная последовательность 12 неповторяющихся звуков это	додекафония	серия	12-тоновая система
17. Сколько интервалов используются во всеинтервальной серии?	7	10	11
18. Напишите определения	Симметричной серии	Частично симметричной серии	Асимметричной серии
19. Прокофьевская доминанта это:	Д7 с повышенной квинтой	Д7 с пониженной квинтой	Д7 с повышенной квинтой и септимой
20. Компоненты политональности называются:	политональность	субтональность	Полилад
21. Напишите определение полиаккорда и его разновидности			
22. Сочетание признаков нескольких натуральных ладов называется	миксодиагностика	политональность	полихроматика

23. С каким направлением в искусстве связано возникновение додекафонии?	импрессионизм	постромантизмом	экспрессионизмом
24. Какой период творчества композиторов «нововенской школы» связан с серийной техникой?	1899-1908	1923	1909-1922
25. Назовите имена композиторов, с чьим творчеством связана серийная двенадцатитоновость.			

4.2. Примерные задания для текущего контроля знаний обучающихся

I семестр

1. Гармонический анализ: Бах. ХТК. Прелюдия d-moll(модуляция, секвенции); Шопен. Прелюдия №20 (модуляция); Бетховен Соната для ф-п №6 (модуляция в тон.2 ст.родства); Чайковский «Евгений Онегин», вступление(доминантовая цепочка); Прокофьев «Ромео и Джульетта» №10(мажоро-минор); Скрябин. Прелюдии op.11 №10(альтерация аккордов D); Бетховен. Сонаты для ф-п №8 (энгармоническая модуляция) Шопен Ноктюрн №2(неаккордовые звуки).

2. Построение однотональных и модулирующих периодов на пройденные темы: модуляция в тональности 2 степени родства; энгармонические модуляции через звучность VII₇ и D₇; неаккордовые звуки и органнй пункт; мажоро-минорные средства; альтерация аккордов D группы.

II семестр

1. Гармонический анализ: «Микрокосмос», №105,125 (определить типы гармонических структур); Прокофьев. «Мимолетности» № 1,3,7, «Детская музыка», №8 «Радуга и дождь» (структурные характеристики аккордов); Барток. «Микрокосмос» №75,78,88,90,100 (определить виды диатонических ладов); Прокофьев «Мимолетности» №3 (симметричные лады); »; Скрябин. Прелюдии: op.31 №4, op.33 №2,3 (расширенная тональность); Прокофьев. «Мимолетности» № 2,12 (хроматическая тональность); Барток «Микрокосмос», №72,86,99,109,136 (неомодальность); З.Степанов «Ритуальный танец шамана» (сонорика).

2. Творческие задания: сочинение прелюдий в простых формах с использованием ладо-гармонических средств гармонии XX века.

4.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенции	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства
ОПК-3	способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста	Знать: основные компоненты гармонического языка классической, романтической и современной гармонии (определения, виды аккордики, ладовые средства, виды тональностей, современные техники письма)	1. Устный опрос по темам №№1-14 2. Зачетный тест по темам №1-6. Экзаменационный тест по темам №№7-14
		Уметь: определять в нотном тексте основные компоненты гармонических средств	1. Гармонический анализ произведений по темам №№1-

		классической, романтической и современной гармонии (модуляции, мажорно-минорные средства, диатонические и альтерированные аккорды, неаккордовые звуки, ;	14(см. раздел «Содержание дисциплины») 2. Экзаменационные билеты.
		Владеть: навыками гармонического анализа произведений композиторов разных стилей и направлений; навыками построения аккордовых последовательностей в форме периода; навыками сочинения прелюдий с использованием ладогармонических средств современной гармонии.	1. Зачетные и экзаменационные требования и билеты по темам №№1-14. 2. Исполнение сочиненных периодов и прелюдий.
ОПК-5	способностью осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	Знать: музыкальные стили и направления; сведения о музыкальной форме, фактуре, правилах голосоведения; новые формы нотирования музыкального текста; индивидуальные особенности композиторского стиля (именные аккорды, лады)	1. Устный опрос 2. Тестовые задания
		Уметь: определять музыкальную форму, фактурные особенности произведения; выделять характерные черты гармонических, ладовых средств.	1. Гармонический анализ произведений по темам №№1-14(см. раздел «Содержание дисциплины») 2. Экзаменационные билеты.
		Владеть: навыками детального анализа музыкального материала и обобщения всех средств выразительности; определения ладо-гармонических, тональных средств; навыками исполнения основных компонентов гармонии в виде схемы.	1.Гармонический анализ произведений по темам №№1-14(см. раздел «Содержание дисциплины») 2. Экзаменационные билеты.

4.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенци и	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
		2	3	4	5

ОПК-3 способность ую определять основные компоненты музыкальног о языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительно го прочтения нотного текста	Знать: основные компоненты гармонического языка классической, романтической и современной гармонии (определения, виды аккордики, ладовые средства, виды тональностей, современные техники письма)	Не знает	Демонстриру ет частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечания ми	Демонстриру ет высокий уровень знаний
	Уметь: определять в нотном тексте основные компоненты гармонических средств классической, романтической и современной гармонии (модуляции, мажоро-минорные средства, диатонические и альтерированные аккорды, неаккордовые звуки.	Не умеет	Демонстриру ет частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстриру ет высокий уровень умений
	Владеть: навыками гармонического анализа произведений композиторов разных стилей и направлений; навыками построения аккордовых последовательнос тей в форме периода; навыками сочинения прелюдий с	Не владеет	Демонстриру ет частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстриру ет владение на высоком уровне

	использованием ладо-гармонических средств современной гармонии.				
ОПК-5 способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	Знать: музыкальные стили и направления; сведения о музыкальной форме, фактуре, правилах голосоведения; новые формы нотирования музыкального текста; индивидуальные особенности композиторского стиля (именные аккорды, лады)	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Уметь: определять музыкальную форму, фактурные особенности произведения; выделять характерные черты гармонических, ладовых средств.	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеть: навыками детального анализа музыкального материала и обобщения всех средств выразительности; определения ладо-гармонических, тональных средств; навыками исполнения основных компонентов	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне

	гармонии в виде схемы.				
--	---------------------------	--	--	--	--

Шкала оценивания:

86 – 100 %	5 – отлично (Зачтено)
70 – 85 %	4 – хорошо (Зачтено)
50 – 69 %	3 – удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	2 – неудовлетворительно (Не зачтено)

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

Основная литература:

Учебники, учебная литература

1. Абызова Е.Н. Гармония: Учебник. – М., 2001. – 383 с.
2. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию: учебное пособие. – М.: Музыка, 1998. - с.
3. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века: учебное пособие. – М.:Музыка, 1994.- 144 с.
3. Дубовский И.Н., Евсеев С.В., Соколов В.В., Способин И.В. Учебник гармонии. - М.: Музыка, 2007. - 480 с.
4. Теория современной композиции: учебное пособие. — М.: Музыка, 2007.—624с., нот.
5. Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс. — М.: Музыка, 1988 г.
6. Холопов Ю.Н. Задания по гармонии: учебное пособие. — М.: Музыка, 1983г.

Сборники задач

1. Алексеев Б.К. Задачи по гармонии. – М., 1968.
2. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии. – М., 1965.
3. Мясоедов А.Н. Задачи по гармонии: — М.: Музыка, 2004. — 111с.

Пособия по упражнениям игре на фортепиано

1. Алексеев Б.К. Задачи по гармонии. – М., 1968.

Пособия по гармоническому анализу

1. Берков В. Пособие по гармоническому анализу. – 2-е изд. – М., 1960.
2. Привано Н. Хрестоматия по гармонии. – Ч. 1,2,3. - М., 1967, 1969, 1972.

Дополнительная литература

1. Александрова Е.А. Роль ассоциативности в организации сложноладовых структур современной музыки (на материале фортепианных произведений Б. Бартока). - Труды Гос. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных, 1982, вып. 55. Проблемы лада и гармонии.
3. Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада. - М., 1976.
4. Берков А.О. Гармония Бетховена: очерки. — М: «Музыка», 1975.
5. Дьячкова Л.С. Политональность в музыке Стравинского. - В кн.: Вопр. теории музыки. - М., 1970, вып. 2.
6. Слонимская Р.Н. Анализ гармонических стилей: тезисы лекций и конспект исторического обзора гармонических стилей. — СПб.: Изд. «Композитор», 2003.
7. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера: научный труд— М.: Музыка, 1975.

8. Ментюков А.П. Очерки истории гармонических стилей. Ч.II. Западноевропейская классика XVIII – XIX вв.: учебное пособие по курсу «История гармонии»/Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки. — Новосибирск, 2007.

9. Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века: учеб. пособие по курсу Анализ музыкальных произведений. — М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2004.

10. Способин И. Лекции по курсу гармонии. В лит.обработке Ю.Холопова. — М.: Музыка, 1969 г.

11. Этингер М. Раннеклассическая гармония: исследование. — М.: Музыка, 1979.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: стандартные текстовые, презентационные программы (Microsoft Word, Microsoft Power Point), информационно-справочные, образовательные, музыкальные, научно-исследовательские сайты.

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебный класс	2
Пианино	1
Синтезатор	1
Классная доска	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа выполняется студентом в репетиционном классе оснащенном фортепиано, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях и подкреплена учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

По каждой изученной теме дисциплины, студент должен выполнить следующие практические задания:

1. Анализ гармонических средств произведения:

– анализ фактурных, ладотональных и гармонических средств, используемых в конкретном произведении; обобщение всех средств выразительности в контексте гармонии.

– комплексный анализ музыкального произведения по следующему плану:

- композитор, эпоха, стилистические особенности произведения (эпохи);

- форма, структурные особенности и фактура;

- ладовая основа, тональный план произведения;

- основные гармонические обороты, характерные для данного произведения;

- связь гармонических средств с другими средствами выразительности (мелодией, ритмом, фактурой, ладом и тональностью);

- роль гармонии и гармонических средств в контексте содержания музыкального произведения.

3. Письменную работу:

- в виде решения задач по темам, изучаемым в первом семестре – хроматика, мажорно-минорные системы, модуляции в далекие тональности, неаккордовые звуки, органнй пункт.

- сочинение прелюдий с использованием ладогармонических средств музыки XX века.

При выполнении письменных заданий необходимо придерживаться следующего плана действий:

- определить тональный план, структуру;
- проанализировать мелодию (бас) и отметить каденционные разделы;
- отметить ключевые гармонические обороты, расположения аккордов в разных частях задачи;
- расставить функции с прописыванием басовой линии;
- желательно гармонизовать первоначально ключевые такты (каденции, обороты по изучаемой теме и др.);
- прописать средние голоса;
- скорректировать функции, голосоведение и исполнить задачу на фортепиано.

4. Упражнения на фортепиано:

- Игра аккордовых последовательностей;
- Игра секвенций (хроматических, модулирующих);
- Гармонизация фраз (мелодии или баса);
- Игра кратких модуляционных построений;
- Исполнение однотонального и модулирующего периода;
- Творческие задания (сочинений фраз, предложений, периодов, прелюдий в простых формах)

Для успешного выполнения всех упражнений необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

- Определить тональность, предварительно определить гармонический план;
- Исполнить упражнение в умеренном темпе;
- Повторить упражнение, запоминая голосоведение;
- Транспонировать в другую тональность (тональности);
- Исполнить наизусть.

Задания предоставляются преподавателю в виде устного ответа или письменной работы.

Оценка выполнения задания проводится на каждом уроке.

Время выполнения самостоятельной работы по 2 часа в неделю.

ПОЛИФОНИЯ

Разработчики: Табысова Ф.В., старший преподаватель

Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение принципов полифонического мышления в их историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской; формирование принципов аутентичного подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных полифонических произведений.

Задачи дисциплины:

- знакомство с исторически сложившейся системой полифонических стилей и жанров;
- изучение контрапунктических и жанрово-композиционных особенностей инструментальных сочинений русской и зарубежной классики;
- знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке XX – XXI веков;
- овладение основными видами контрапунктической техники;
- овладение специальной лексикой, терминологией и методами теоретического обобщения материала;
- ориентация в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;
	<i>Уметь:</i> – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией;
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные	Количество	Формы контроля
--------------------	----------	------------	----------------

	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	3	4
Аудиторная работа		70		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Введение. Полифония Средневековья и Ars nova. Полифония Возрождения	36	10	4	22
2.	Полифония барокко	36	10	6	20
3.	Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв. Русская полифоническая традиция	36	14	4	16
4.	Полифония XX-XXI вв.в	36	14	6	16

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Содержание раздела
1	Введение. Полифония Средневековья и Ars nova. Полифония Возрождения	Тема 1. Цели и задачи курса. Периодизация основных исторических этапов развития. Стилиевые нормы, основные жанры, терминология. Мотет XIII в. Большой органум эпохи Перотина (1 час лекционных) Тема 2. Эпоха ars nova (XIVв.). (1 час лекционный) Тема 3. Полифония XV века (2 часа лекционных) Тема 4. Строгий стиль XVI века (2 часа лекционных) Тема 5. Имитация, канон (2 часа лекционных и 2 часа семинарских) Тема 4. Сложный контрапункт (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)
2	Полифония барокко	Тема 1. Стилиевые нормы свободного письма. Полифонические жанры – предшественники фуги (3 часа лекционных и 2 часа семинарских) Тема 2.

		Теория фуги. (3 часа лекционных и 2 часа семинарских) Тема 3. Фуга в творчестве И.С.Баха. (4 часа лекционных и 2 часа семинарских)
3	Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв. Русская полифоническая традиция	Тема 1. Контрапункт и fuga в условиях гомофонно-полифонического стиля. Полифония Генделя. (3 часа лекционных) Тема 2. Полифония венских классиков (4 часа лекционных и 2 часа семинарских) Тема 3. Полифония романтиков. (3 часа лекционных и 2 часа семинарских)
		Тема 3. Русская полифония XIX века (2 часа лекционных) Тема 2. Полифоническая техника Чайковского и Танеева (1 час лекционный)
4.	Полифония XX-XXI вв.	Тема 1. Новые типы полифонии в различных системах современного музыкального языка. (7 часов лекционных и 3 часа семинарских) Тема 2. Полифоническая техника Шостаковича и Щедрина (7 часов лекционных занятий и 3 семинарских)

2 курс, 1 семестр

Тема 1. Полифония Средневековья и Ars nova и Возрождения

Стилевые нормы, основные жанры, терминология. Эпоха ars nova (XIV в.). Мензуральная система. Полифония первой половины XV века: varietas и техника колорирования. Строгий стиль второй половины XV века: контрапунктическая техника (Окегем, Обрехт, Жоскен). Классификация видов канона. Формы на cantus firmus. Строгий стиль XVI века: контрапунктическая техника (Палестрина, Лассо). Мотетно-строфическая форма. Композиционные типы мессы (общая типология). Сложный контрапункт: классификация основных видов; техника письма.

Полифония барокко Стилевые нормы свободного письма. Полифонические жанры – предшественники фуги: ричеркар, канцона, фантазия. Органные хоральные обработки Баха и его современников. Полифония Фрескобальди, Свелинка, Шайдта, Фробергера, Пахельбеля, Букстехуде. Фуга в творчестве И.С.Баха "Хорошо темперированный клавир". Классификация фугированных форм: жанровая и композиционная типология. Тема фуги (типология, структура, потенциал развития в фуге). Ответ и противосложение (типология, функции, принципы простого и сложного контрапункта). Интермедия (материал, структура, композиционные функции, приемы контрапунктического развития). Экспозиция (тонально-регистровый план, интермедии, дополнительные проведения темы, контрэкспозиция, особые композиционные решения). Принципы композиционного развития в фуге (ладотональный, регистровый, контрапунктический, интермедийный и др.).

Стреттная техника (типология, композиционные функции, виды сложного контрапункта). Архитектоника и композиция фуги. Принципы многоплановости формы. Многотемные (сложные) фуги (типология, исторические прототипы, композиционные и контрапунктические особенности). Особые жанровые типы фуг. Полифонические циклы И.С.Баха. Ансамблево-оркестровая полифония Баха.

2 курс, 2 семестр

Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв

Контрапункт и fuga в условиях гомофонно-полифонического стиля.

Полифония Генделя. Фугированные формы в концертных, оркестровых и камерно-инструментальных сочинениях. Полифония венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Полифонизация сонатной формы и сонатно-симфонического цикла. Новые композиционные функции полифонических приемов. Полифония романтиков. Принципы жанрового контраста и трансформации тематизма. Контрастная полифония. Смешанные типы фактуры. Индивидуализация композиции фуги (феномен "романтической" фуги). Соединение фуги с иными композиционными принципами (сонатности, программности, куплетной строфики, оперной драматургии и др.). Полифония Шумана, Берлиоза, Листа, Брамса.

Русская полифоническая традиция. Основные этапы исторического развития русского многоголосия. Русская полифония до Глинки. Хоровой концерт. Кантовый тип многоголосия. Русская полифония XIX века: Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Танеев. Соединение традиций русского национального многоголосия с нормами европейского полифонического письма. Интонационная специфика русского мелоса, вариантность, гетерофония и подголосочность, куплетно-строфический принцип формообразования и др. Композиционно-стилевые особенности фуги в фортепианных и оркестровых произведениях русских композиторов.

Полифония XX- XXI вв. Новые типы полифонии в различных системах современного музыкального языка. Полифония Стравинского: стилевые нормы контрапункта в полифонии «русского», неоклассического и серийного периодов творчества. Полифония Бартока. Вариантно-остинатный принцип развертывания. Особенности стреттно-имитационной техники и обратимого контрапункта. Серийная полифония композиторов нововенской школы (Шенберг, Берг, Веберн). Мотивный контрапункт. Новые формы канона. Неоклассические принципы полифонии Хиндемита: симфоническое творчество и фортепианный цикл *Ludus tonalis*. Особенности композиционной структуры, контрапунктической техники. Полифоническое мышление Шостаковича: принципы тематического "прорастания", вариантности, производности. Драматургическая функциональность полифонических приемов в симфоническом и камерно-инструментальном творчестве. Неоклассические идеи фортепианного цикла "24 прелюдии и фуги". Полифонические циклы Щедрина: композиционные и контрапунктические идеи.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущий контроль осуществляется в форме семинаров, промежуточный – экзамена, который включает ответ на теоретический вопрос; полифонический анализ незнакомого произведения (или двух произведений разных эпох) с характеристикой его жанрово-стилевых и композиционно-контрапунктических особенностей; представление практических работ по конспектированию, реферированию специальных работ, а также анализу примеров основных приемов полифонического письма и полифонических композиций, выполненных в классе и самостоятельно в процессе прохождения курса полифонии.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

а) основная литература

1. Скребков, С. С. Полифония: учебник для СПО / С. С. Скребков. — 5-е изд., испр., и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия: Профессиональное образование). Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/6670EB07-D917-4F15-83F5-FBB55CF45643/polifoniya#page/1>

б) дополнительная литература

1. Бренинг, А.А. Образцы письменных работ по полифонии строгого стиля [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.А. Бренинг. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 86 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72113>. — Загл. с экрана.

2. Свистуненко, Т.А. Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Т.А. Свистуненко. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72093>. — Загл. с экрана.

3. Холщевников, В.Д. Методические рекомендации по организации практических занятий в курсе полифонии [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Холщевников. — Электрон. дан. — Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 44 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108397>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Нотные издания и аудиозаписи произведений западноевропейских и русских композиторов; учебно-методическая и научная литература; цифровые и ксерокопии нотного и другого иллюстративного материала.

Аудитория, в которой проходят занятия, должна иметь рояль, установки для прослушивания записей, компьютер и экран для просмотра нотных материалов, схем и таблиц.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Условием успешного выполнения задания является знакомство с рекомендуемой литературой. Домашние задания по сочинению выполняются только после проведенного студентом подробного анализа предлагаемого образца. Рекомендуется также предварительное обзорное ознакомление с произведениями, составляющими его стилевой и жанровой контекст.

В процессе сочинения желательно опираться на свободно комбинируемые типичные для данного стиля интонационные обороты, ритмические формулы, синтаксические структуры и композиционно-технические приемы, что помогает сохранить стилевую близость к оригиналу.

2. Организация самостоятельной работы

Основными формами самостоятельной работы студентов в курсе полифонии является *анализ и упражнение по сочинению*. Эти формы базируются на единых методических установках и включают несколько этапов:

1. Повторное ознакомление с тезисами лекционного занятия.
2. Подробный анализ предлагаемого педагогом музыкального образца – модели для полифонического анализа либо сочинения.
3. Знакомство с 2-3-мя аналогичными образцами.
4. Фиксация наиболее типичных интонационных и вертикально-гармонических оборотов, ритмических формул, синтаксических структур и композиционных приемов,

составление общей композиционной схемы анализируемого образца.

5а. *Для задания по анализу:* формулировка основных выводов, обобщающих теоретический анализ произведения. Проведение образных и жанрово-стилевых параллелей, сравнений и аналогий.

5в. *Для задания по сочинению:* создание собственной версии произведения (или его фрагмента) на основе предложенного педагогом хорального или тематического источника.

6. При выполнении аналитического или практического задания необходимо обратиться к учебникам и дополнительной литературе по данной теме в объеме, оговоренном преподавателем.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс полифонии включает активные формы аудиторной и самостоятельной работы студентов. Формой текущего контроля являются семинарские и индивидуальные занятия. Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена (4-й семестр).

Каждое лекционное занятие наряду с изложением теоретического материала предполагает иллюстративно-аналитическую часть, в которой на конкретных примерах демонстрируется соответствующая методика полифонического анализа. В конце занятия даются рекомендации по выполнению домашнего задания и изучению учебно-методической и научно-исследовательской литературы. На индивидуальных занятиях осуществляется текущий контроль за выполнением заданий. На семинарские занятия выносятся доклады студентов, посвященные анализу предложенных педагогом конкретных полифонических сочинений.

Главной методической установкой преподавателя, ведущего данный курс, является принцип работы на основе *стилевой модели*, в качестве которой выступает конкретный образец сочинения, представляющего наиболее типичные композиционные признаки изучаемого стиля или жанра. Особую важность этот принцип приобретает в процессе выполнения студентами упражнений по сочинению конкретных полифонических форм или их фрагментов.

В основу всех письменных заданий по периодам Средневековья и Возрождения кладется предложенный преподавателем единый хоральный источник, что помогает проводить сравнительный стилевой анализ выполненных заданий.

При подготовке аналитических и семинарских заданий в целях оптимизации работы необходимо максимально конкретизировать объем и содержание рекомендуемой литературы, вплоть до указания отдельных страниц и избранных музыкальных примеров.

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Разработчики: Павлова З.Г., доцент

Халтанова А.Д., старший преподаватель

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является постижение принципов музыкального формообразования в историческом развитии, формирование потенциала для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыканта.

Задачей дисциплины является изучение стилевых процессов в музыке XVI - начала XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии, овладение различными методами анализа, знание исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению, воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции
ОПК-1	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-5	Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту
ОПК-9	Способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте
ОПК-11	Способность распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часов (из них аудиторная работа в форме групповых занятий – 70 часов, из них лекционных 35 часов, практических занятий 35 часов, самостоятельная работа студента – 74 часа). Время изучения – 5, 6 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий. Зачет — 5 семестр. Экзамен – 6 семестр.

№	Наименование частей, разделов, тем	Всего	Количество часов			Форма контроля
			Аудиторная работа		СРС	
			Лекции	Практические занятия		
5 семестр						
1	Введение. Основные методы анализа музыкальных произведений	2	2			
	Общие вопросы музыкальной формы					
2	Музыкальный жанр	2	2			
3	Музыкальный стиль	2	1	1	2	Семинар
4	Музыкальная драматургия	2	1	1	2	Семинар
5	Мелодия как основное выразительное средство музыкальной формы	5		2	4	Семинар
6	Роль ритма в формообразовании	2	2			
7	Склад и фактура	2	2			
8	Тематизм. Тематическое развитие	2	1	1	4	Семинар

	Формы эпохи средневековья					
9	Композиционно-жанровые модели ранней музыки	2	2			
10	Сквозная мотетная форма	6		2	4	Анализ муз.произведений
11	Форма бар	2	1	1	4	Анализ муз.произведений
12	Старинные формы в творчестве современных композиторов	6	1	2	4	Анализ муз.произведений
	Эпоха Возрождения					
13	Светские вокальные жанры эпохи возрождения	2	1	1	2	Семинар
14	Мадригал XVI-XVII веков	2	1	1	2	Анализ муз.произведений
15	Месса	2	1	1	2	Анализ муз.произведений
	Зачет					
	6 семестр					
	Эпоха Барокко					
16	Составные формы эпохи барокко. Сюиты	2	1	1	2	Анализ муз.произведений
17	Принципы концертной формы	2	1	1	4	Анализ муз.произведений
18	Особенности формообразования партит Баха	6		2	4	Анализ муз.произведений
19	Старинное рондо	2	2			
20	Сонатная форма	2		2	2	Анализ муз.произведений
21	Принцип репризности в эпоху барокко	6	2			
	Классицизм					
22	Эстетические принципы и значение форм классического этапа	2	2		2	Тест
23	Классическая сонатная форма	6		2	4	Анализ муз.произведений
24	Разновидности сонатной формы	2	1	1	4	Анализ муз.произведений
	Романтизм					

25	Эстетика, поэтические прототипы, композиционно-драматургические принципы	2	1	1	4	Анализ муз.произведений
26	Сонатная форма романтизма	6		2	2	Анализ муз.произведений
27	Разновидности сонатной формы	2	1	1	2	Анализ муз.произведений
28	Смешанные и индивидуальные формы	2	1	1	2	Анализ муз.произведений
	Музыкальные формы XX века					
29	Философия, эстетика, общие тенденции музыкальной культуры	2	2			
30	Додекафонно-серийная форма	2	1	1	2	Анализ муз.произведений
31	Ритмический принцип формообразования	6	1	1	2	Анализ муз.произведений
32	Метод сериализма	2		2	4	Анализ муз.произведений
33	Метод алеаторики	2	1	1	4	Анализ муз.произведений
34	Минимализм	2		2	2	Анализ муз.произведений
	Экзамен					
	Итого:	108	35	35	78	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Экзаменационные билеты (пример)

Билет № 1

1. Музыкальный жанр
2. Мотет

Билет № 2

1. Мелодия
2. Старинная сонатная форма

Билет № 4

1. Музыкальная драматургия
 2. Сонатная форма классицизма и романтизма
-

Билет № 5

1. Склад и фактура в формообразовании
 2. Смешанные и индивидуальные формы
-

Билет № 6

1. Тематизм
 2. Принципы формообразования XX века
-

Билет № 7

1. Сонорика
 2. Рондо
-

Билет № 8

1. Додекафонно-серийная система формообразования
 2. Месса
-

Билет № 9

1. Метод сериализма
 2. Светские вокальные жанры эпохи Возрождения
-

Билет № 10

1. Минимализм и алеаторика
 2. Старинные формы в творчестве композиторов XX века
-

5.1. Примерные требования (задания) для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд тестов прилагается)

Список для анализа музыкальных произведений

№ темы	Название темы	Произведения для анализа
10	Сквозная мотетная форма	Филп де Вит Vos pastores, Adesto, De musica pastorales
11	Форма бара	Г. Сакс Серебряный тон, М. Лютер Господь наша твердыня К. Орф. Кармина бурана. 1 часть «Ранней весной» все части
12	Старинные формы в творчестве современных композиторов	К. Орф. Кармина бурана. 1 часть «Ранней весной» все части
14	Мадригал XVI-XVII веков	О. Лассо. По одному мадригалу на выбор из сборника
15	Месса	Месса XV (GT, 760-762) // Холопова В. Формы музыкальных произведений. – С. 174 – 178.

		Дюфай. Месса «Человек вооруженный»
	Барокко	
16	Составные формы эпохи барокко. Сюиты	И.С. Бах. На выбор по одной из французских и английских сюит
17	Принципы концертной формы	И. С. Бах. Концерт для клавира ре минор 1 часть. Вивальди концерт «Весна» 1 часть
18	Особенности формообразования партит Баха	И.С. Бах Партита на выбор
20	Сонатная форма	Д. Скарлатти Соната на выбор
	Классицизм	
23	Классическая сонатная форма	Гайдн Лондонская симфония № 104 1 часть Моцарт Соната для фортепиано К. 309 1 часть До мажор Бетховен Соната № 6 1 часть
24	Разновидности сонатной формы	Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Мойарт Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» Бетховен Концерт для фортепиано до мажор 1 часть
	Романтизм	
26	Сонатная форма романтизма	Шуберт Соната для фортепиано В-dur Шопен Соната h-moll
27	Разновидности сонатной формы	Лист Соната h-moll А. Бородин Симфония 2 1 часть
	Музыкальные формы XX века	
30	Додекафонно-серийная форма	Веберн А. Вариации ор. 30
33	Метод алеаторики	К. Штокхаузен. Клавиштюк IX
34	Минимализм	С. Райх Фортепианные фазы

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенций	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства
ОПК-3	Способность определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного	Знать: - пройденный материал; - иерархию и особенности музыкальных форм; - время бытования и расцвета разных музыкальных форм:	1. Анализ музыкальных произведений

	прочтения нотного текста	- область применения музыкальных форм.	
		Уметь: - компетентно анализировать музыкальные произведения; - строить схемы форм музыкальных произведений (по методам В. Способина и В. Бобровского); - Четко излагать свои мысли.	
		Владеть: - терминологическим аппаратом; - разными методами анализа музыкальных произведений.	
ОПК-5	Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	Знать: - пройденный материал; - разные методы анализа музыкальных произведений.	
		Уметь: - определять исторический период музыкального произведения; - анализировать произведение в контексте исторической эпохи; - строить схемы форм музыкальных произведений (по методам В. Способина и В. Бобровского)..	
		Владеть: - терминологическим аппаратом;	

		- разными методами анализа музыкальных произведений.	
ОПК-9	Способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте	Знать: - развитие музыкальных форм в историческом аспекте; - бытование разных форм и жанров в разных периодах.	
		Уметь: - анализировать музыкальное произведение с учетом музыкально-теоретической системы и времени (эпохи); - адекватно и правильно использовать термины музыкальной формы в рамках эпохи; - уметь отождествлять и/или разделять жанры и формы музыкальных произведений.	
		Владеть: - разными методами анализа музыкальных произведений в историческом аспекте; - терминологическим аппаратом.	
ОПК-11	Способность распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту	Знать: - Разные формы музыкальных произведений; - характерные формы разных жанров.	
		Уметь: - Анализировать музыкальные	

		произведения по нотам и на слух.	
		Владеть: - навыками агогического слуха; - терминологическим аппаратом в области музыкальной формы.	

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
		2	3	4	5
ОПК-3 Способность определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительно прочтения нотного текста	Знать: - пройденный материал; - иерархию и особенности музыкальных форм; - время бытования и расвета разных музыкальных форм: - область применения музыкальных форм.	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Уметь: - компетентно анализировать музыкальные произведения; - строить схемы форм музыкальных произведений (по методам В. Способина и В. Бобровского); - Четко излагать свои мысли.	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеть: - терминологическим аппаратом;	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне

	- разными методами анализа музыкальных произведений.		без грубых ошибок		
ОПК-5 Способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту	Знать: - пройденный материал; - разные методы анализа музыкальных произведений.	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Уметь: - определять исторический период музыкального произведения; - анализировать произведение в контексте исторической эпохи; - строить схемы форм музыкальных произведений (по методам В. Способина и В. Бобровского)..	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеть: - терминологическим аппаратом; - разными методами анализа музыкальных произведений.	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне
ОПК-9 Способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте	Знать: - развитие музыкальных форм в историческом аспекте; - бытование разных форм и жанров в разных периодах.	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение с	Не умеет	Демонстрирует частичные умения	Умеет применять знания на практике в	Демонстрирует высокий уровень умений

	<p>учетом музыкально-теоретической системы и времени (эпохи);</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно и правильно использовать термины музыкальной формы в рамках эпохи; - уметь отождествлять и/или разделять жанры и формы музыкальных произведений. 		без грубых ошибок	базовом объеме	
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разными методами анализа музыкальных произведений в историческом аспекте; - терминологическим аппаратом. 	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне
ОПК-11 Способность распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разные формы музыкальных произведений; - характерные формы разных жанров. 	Не знает	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализировать музыкальные произведения по нотам и на слух. 	Не умеет	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками агогического слуха; - терминологическим аппаратом в области 	Не владеет	Демонстрирует частичные владения навыками без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне

	музыкальной формы.				
--	--------------------	--	--	--	--

Шкала оценивания:

86-100%	5- отлично (зачтено)
41-85%	4 – хорошо (зачтено)
50-70%	3 – удовлетворительно (зачтено)
0-49%	2 –неудовлетворительно (не зачтено)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная

1. Способин И. Музыкальная форма. М., 1984.
2. Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 1999.

Дополнительная

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. Л., 1963.
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1986.
3. Мазель Л. Анализ музыкальных произведений. М., 1959.
4. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1967.
5. Задерацкий В. Музыкальная форма. М., 1995.
6. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. М., 2003.
7. Козлов П., Степанов А. Анализ музыкального произведения. М., 1960.
8. Ручьевская Е. и др. Анализ вокальных произведений. Л., 1988.
9. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998.
10. Скребков С. Анализ музыкальных произведений. М., 1960.
11. Тюлин Ю. и др. Музыкальная форма. М., 1965.
12. Холопова В. Мелодика. М., 1986.
13. Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980.
14. Холопова В. Музыкальный тематизм. М., 1983.
15. Холопова В. Фактура. М., 1979.
16. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974.
17. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 1983.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование	Количество
Учебный коттедж	1
Репетиторий	1
Рояль	-
Пианино	1
Компьютер (ноутбук)	1-2
Интерактивная доска (проектор)	1

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Методические рекомендации по анализу музыкальных произведений:

- 1) Определение и характеристика анализируемой формы (жанра);
- 2) Краткая эволюция данной формы (жанра);
- 3) Тональный (модусный) план;
- 4) Тематическое содержание (буквенный ряд);
- 5) Строение каждого раздела музыкального произведения;
- 6) Итоговое определение формы.

Для достижения указанной цели студенты на основе плана самостоятельной работы должны решить следующие задачи:

1. Изучить рекомендуемую литературу;
2. Изучить основные понятия;
3. Ответить на контрольные вопросы;
4. Анализировать заданные музыкальные произведения;
5. Выполнить контрольные уроки.

ФОРТЕПИАНО

Разработчики: *Варламова А.В., доцент*

І. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей учащихся для профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской.

В связи с этим перед педагогами и студентами встают требующие решения **задачи**:

– овладение навыками игры на фортепиано, обеспечивающими возможность активного использования инструмента в профессиональной деятельности;

– развитие музыкальных способностей, доминирующих в профессии, как-то: умение слышать и вести многоголосные музыкальные построения, умение устойчиво и художественно оправданно владеть темпами и музыкальным ритмом; развитие чувства формы ;

– накопление посредством фортепианной игры музыкально-художественных впечатлений;

– воспитание на этой основе художественного вкуса и формирование профессиональной культуры;

– совершенствование умений читать с листа, аккомпанировать и играть в ансамблях разных составов, знакомиться на фортепиано с вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями, а также написанными для любого инструмента, самостоятельно разбираться в достоинствах музыкальных произведений разных эпох;

– развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;

– приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих с первых лет обучения в вузе использовать освоенный фортепианный репертуар в широкой исполнительской практике.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее	<i>Знать:</i> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как

<p>совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК–1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально теоретические и музыкально исторические знания в

	<p>профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;</p> <p>– методологией гармонического и полифонического анализа;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;</p> <p>– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>
ОПК–2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <p>— основы нотационной теории и практики;</p> <p>— основные направления и этапы развития нотации.</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>— самостоятельно работать с различными типами нотации;</p> <p>— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей.</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>— категориальным аппаратом нотационных теорий;</p> <p>— различными видами нотации.</p>
ПКО–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента.	<p><i>Знать:</i></p> <p>— конструктивные и звуковые особенности инструмента;</p> <p>— различные виды нотации, исполнительские средства выразительности.</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;</p> <p>— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента.</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;</p> <p>— навыками самостоятельной работы на инструменте.</p>
ПКО–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<p><i>Знать:</i></p> <p>— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров;</p> <p>— основные элементы музыкального языка</p>

	<p>в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.</p>
	<p><i>Уметь:</i> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций.</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.</p>
<p>ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p><i>Знать:</i> — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель».</p>
	<p><i>Уметь:</i> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора.</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.</p>
<p>ПКО–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения.</p>	<p><i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.</p>
	<p><i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.</p>
	<p><i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.</p>

<p>ПКО–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.</p>	<p><i>Знать:</i> — знать сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного исполнительства.</p>
	<p><i>Уметь:</i> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении.</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над сольным репертуаром.</p>
<p>ПК–3. Способен в качестве исполнителя осуществлять работу, связанную с пропагандой достижений музыкального искусства</p>	<p><i>Знать:</i> — концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; — возможности и варианты организации мероприятий, базовые принципы построения публичного выступления и поведения на сцене.</p>
	<p><i>Уметь:</i> — рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; — осуществлять на высоком уровне музыкально-просветительскую (лекторскую и/или исполнительскую) деятельность.</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками критического мышления; — основами пропаганды достижений музыкального искусства.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 8 семестр.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			контрольный урок	зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	1,2,3	4,6,7	5,8
Самостоятельная работа		144			

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Программа дисциплины включает три раздела, которые определяют магистральные пути освоения курса:

– **фортепианно-академический раздел**, связанный с традициями классического фортепианного образования и предусматривающий изучение произведений полифонической, крупной и малой форм, благодаря которым приобретаются необходимые пианистические и общемузыкальные навыки;

– **фортепианно-профилирующий раздел**, связанный со специальностью студента и направленный на развитие навыков использования фортепиано в работе по специальности, а также на развитие и совершенствование профессиональных музыкальных способностей (полифонического мышления, чувства ритма и формы). В рамках этого раздела изучаются фортепианные и инструментальные ансамбли, аккомпанементы к инструментальным сочинениям, материал для чтения с листа и ознакомления с переложениями квартетов, симфоний в 4 руки, а также пьесы для самостоятельной проработки. Освоение этого материала дает возможность расширить музыкальный кругозор студента, углубить его знания по музыкальной литературе, научить исполнительским навыкам ансамблевой игры, аккомпанемента и чтения с листа нотного текста;

– **просветительский раздел**, ориентированный на воспитание умения приобщать к освоенным музыкальным ценностям широкий круг слушателей. Содержание раздела формируется из произведений академического и профилирующего репертуара, который изучается в каждом семестре. Это направление работы синтезирует все получаемые студентом знания и позволяет придать им общественно-полезный характер непосредственно на учебном этапе.

Обучение по трем названным направлениям организовано в соответствии с содержанием дисциплины, разработанным на весь учебный период. В рамках направлений применяется историко-стилевой подход к изучению фортепианной, ансамблевой и камерно-инструментальной литературы.

В частности, обучение в I семестре направлено на освоение музыкального материала, отражающего традиции западноевропейского искусства XVII – первой половины XIX века; во II семестре основное внимание сосредоточено на фортепианной и инструментальной музыке отечественных музыкальных традиций XVIII – первой половины XIX века; программа III семестра включает сочинения зарубежных и отечественных композиторов второй половины XIX – начала XX века; IV семестр охватывает образцы различных национальных школ мировой музыкальной культуры XX – XXI веков, V семестр направлен на подготовку итоговой программы, включающей произведения различных исторических эпох – от XVII до XXI столетий.

Примерные программные требования

1 курс

I семестр

<p><u>Фортепианно-академический раздел</u> Западноевропейские традиции XVII – первой половины XIX в.: полифоническое произведение, произведение крупной формы. пьеса</p>	<p><u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Камерная соната или камерно-инструментальное произведение крупной формы зарубежных композиторов XVII–XIX в. Часть симфонии, квартета зарубежного композитора эпохи классицизма в переложении для фортепиано в 4 руки Чтение с листа Ознакомление и эскизное изучение произведений</p>
<p><u>Просветительский раздел:</u> Тематический концерт со вступительным словом</p>	

II семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> Отечественные музыкальные традиции XVIII – первой половины XIX в.: полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса малой формы	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Камерная соната или инструментальный концерт отечественных композиторов XVIII– первой половины XIX в. Пьеса (аккомпанемент) или фортепианный ансамбль (оригинальное сочинение или переложение для фортепиано камерной, симфонической музыки) любого стиля Чтение с листа Ознакомление и эскизное изучение произведений
<u>Просветительский раздел:</u> Тематический концерт с комментариями	

2 курс

III семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> Западноевропейские и отечественные традиции второй половины XIX – начала XX в.: полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса малой формы	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Камерно-инструментальное произведение крупной формы зарубежных и отечественных композиторов второй половины XIX–начала XX в. Пьеса (аккомпанемент) или фортепианный ансамбль (оригинальное сочинение или переложение для фортепиано камерной, симфонической музыки) любого стиля Чтение с листа
<u>Просветительский раздел:</u> Участие в литературно-музыкальной композиции (подготовительный этап)	

IV семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> Традиции мировой музыкальной культуры XX–XXI в.: полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса малой формы	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Камерно-инструментальное произведение крупной формы зарубежных или отечественных композиторов XX–XXI в. Пьеса (аккомпанемент) или фортепианный ансамбль (оригинальное сочинение или переложение для фортепиано камерной, симфонической музыки) любого стиля Чтение с листа
<u>Просветительский раздел:</u> Участие в литературно-музыкальной композиции (завершение подготовки и сценический показ)	

3 курс

У семестр

Фортепианно-академический раздел Традиции мировой музыкальной культуры XVII–XXI в.: полифоническое произведение, произведение крупной формы пьеса	Фортепианно-профилирующий раздел Камерно-инструментальное произведение крупной формы зарубежных или отечественных композиторов любой эпохи и стиля (фортепианная партия) Пьеса (аккомпанемент) любого стиля
---	---

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине фортепиано установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, третьем семестрах формой промежуточной аттестации является контрольный урок, в четвёртом, шестом, седьмом семестрах – зачет, в пятом и восьмом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

Успеваемость оценивается комплексно. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

К эффективным способам интенсификации учебного процесса, способствующим проверке приобретенных знаний и навыков, относятся выступления студентов на открытых концертах, академических вечерах, конкурсах, а также их участие в различные рода просветительских программах.

При вынесении итоговой оценки в конце каждого семестра учитываются также выступления студентов на конкурсах, фестивалях музыкально-просветительских программ и т.д. Оценки фиксируются в индивидуальных планах студентов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103129>. — Загл. с экрана.

2. Малинковская А. В. Искусство фортепианного интонирования: учебник для вузов / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08751-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-fortepiannogo-intonirovaniya-438914>.

3. Малинковская А. В. Фортепианно-исполнительское интонирование. Исторические очерки: учеб. пособие для вузов / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09579-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/fortepianno-ispolnitelskoe-intonirovanie-istoricheskie-ocherki-441178>.

4. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано: учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06697-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/obuchenie-igre-na-fortepiano-434620>.

б) дополнительная литература

1. Баринаева М.Н. Очерки по методике фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Баринаева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113955>.

2. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91255>. — Загл. с экрана.

3. Говар Н. А. Фортепианная миниатюра отечественных композиторов первой половины XX века: монография / Н. А. Говар. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — (Серия: Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-07106-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/fortepiannaya-miniaturyura-otchestvennyh-kompozitorov-pervoy-poloviny-hh-veka-444068>.

4. Сафонов В.И. Новая формула. Мысли для учащихся и учащихся на фортепиано [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103884>. — Загл. с экрана.

5. Кириллова М.И. Музичирование в классе фортепиано. Выпуск 2. Начальный этап обучения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.И. Кириллова, Н.Ф. Пономарева, Н.А. Кириллова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2860>. — Загл. с экрана.

6. Смирнова Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72137>. — Загл. с экрана.

7. Черни К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2011>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Учебные коттеджи оснащены столами, стульями, пианино, пультами для нот, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Традиционные методы преподавания (объяснительно-иллюстративные), при которых учащийся получает знания в готовом виде, формируют репродуктивное мышление. Воспитанию творческого мышления, для которого характерно не получение готовых знаний, а умение их самостоятельно добывать и применять, способствует **проблемный (поисковый) метод обучения**. В своих самостоятельных занятиях студент должен уметь пользоваться учебно-методическими пособиями, аудио- и видеоматериалами, фонохрестоматиями, исследованиями выдающихся мастеров фортепианного и вокального искусства, ансамблевого исполнительства и т.п. Непременным условием для эффективной деятельности являются ясное понимание цели выполняемой работы, концентрация внимания на игре и постоянный слуховой контроль за исполняемым.

В русле развивающего обучения следуют такие формы работы как **чтение нот с листа и эскизное разучивание произведений**, использование которых существенно увеличивает педагогический репертуар за счет сокращения времени по его изучению. Освоение и совершенствование данных форм работы обеспечивается постоянным накоплением профессионального багажа.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа над произведением подразделяется на этапы. *Первым* этапом

в разучивании произведения становится ознакомление с ним путем проигрывания от начала до конца. При охвате произведения целиком складывается общее впечатление о его характере, способах и формах предстоящей работы.

Второму этапу работы над произведением — разучиванию фрагментов — должен предшествовать анализ структурных и содержательных сторон произведения: определение выразительных средств, которые употреблены в нем, общей структуры и ее частей, штрихов, гармонического языка, динамики, агогики. В результате анализа намечается схема развития художественного замысла (соотношение разделов, кульминаций и т.д.) Далее следует детальная проработка технически трудных мест.

Третьим этапом работы является синтез найденных исполнительских решений. Ранее схематически намеченное превращается в конкретный музыкальный образ, который оформляется в соответствии с представлениями исполнителя. Здесь начинается самая интересная стадия работы, насыщенная поисками, продумыванием деталей, и исполнитель, создавая реально-художественную картину, выступает как творец интерпретации, на каком бы уровне подготовки он не был. На третьем этапе работы отчетливо выявляется творческий потенциал исполнителя, уровень освоения им музыкальной культуры. Для педагога, направляющего индивидуальный учебный процесс, подобные результаты самостоятельной работы учащегося должны стать важным инструментом тестирования применяемой тактики профессионального воспитания.

3. Материалы по реализации контроля Примерные зачетно-экзаменационные требования

1 курс

I семестр

1 вариант

Фрескобальди Дж. Фуга ля минор
Гайдн Й. Соната №5 до мажор, 3 часть
Куперен Ф. Душистая вода (рондо)

Ариости А. Соната соль минор для альты и фортепиано
Дакен Л. Кукушка (перелож. для фортепиано в 4 руки)

2 вариант

Бах И.С.- Бузони Ф. Органная хоральная прелюдия фа минор
Моцарт В. Соната № 2, фа мажор
Перселл Г. Граунд

Корелли А. Соната ре минор для виолончели и фортепиано
Гайдн Й. Концерт до мажор, 1 и 2 части для контрабаса и фортепиано

II семестр

1 вариант

Пахульский Г. Канон ля минор
Бортнянский Д. Соната фа мажор, 1 часть
Аренский А. Романс фа мажор

Алябьев А. Соната для скрипки и фортепиано, II часть
Глинка М. Каприччио на русские темы для фортепиано в 4 руки

2 вариант

Ипполитов-Иванов М. Прелюдия и канон
Геништа И. Соната фа минор соч. 9, 1 часть
Аренский А. Ноктюрн, соч.36

Чайковский П. Концерт, 2 часть, для скрипки и фортепиано

Балакирев М. Сюита в трех частях для 2-х фортепиано

2 курс

III семестр

1 вариант

Шопен Ф. Фуга ля минор

Шуберт Ф. Соната ля мажор (DV-664), II часть

Рубинштейн Н. Ноктюрн соч. 69, №2

Рахманинов С. Соната 3 часть, для виолончели и фортепиано

Мендельсон Ф. Симфония ля мажор (перелож. для фортепиано в 4 руки)

2 вариант

Шуман Р. Фуга соч. 72 №2

Григ Э. Соната ми минор

Рахманинов С. Пьеса-фантазия соль минор

Венявский Г. Концерты № 1, 2 (отдельные части)

Шуберт Ф. Фантазия фа минор для фортепиано в 4 руки

IV семестр

1 вариант

Витачек Ф. Полифоническая прелюдия ля минор

Барток Б. Сонатина на румынские темы

Регер М. Листья и цветы

Гаврилин В. Пьесы для фортепиано в 4 руки

Шостакович Д. Элегия для скрипки и фортепиано ля мажор

2 вариант

Мясковский Н. Фуга соч. 78 си минор

Равель М. Сонатина фа-диез минор, II часть

Синдинг Х. Весенний шум

Мийо Д. Соната для скрипки и фортепиано (отдельные части)

Стравинский И. «Петрушка» (перелож. для фортепиано в 4 руки)

3 курс

V семестр

1 вариант

Чюрленис М. Фуга ми-бемоль мажор

Глазунов А. Маленький гавот

Вебер К. Соната ре минор для виолончели и фортепиано

2 вариант

Римский-Корсаков Н. Фуга ми минор соч.17

Бетховен Л. Соната №3, до мажор

Григ Э. Весна (для альты и фортепиано)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Процесс обучения базируется на методах **развивающей педагогики**, которые стимулируют интеграцию приобретаемых студентами знаний, умений и навыков, ускоряют темпы освоения учебного репертуара, воспитывают творческо-поисковую самостоятельность учащихся.

Формы работы — индивидуальные занятия, самостоятельная подготовка, публичные показы. Названные формы работы представляют собой целостный учебный комплекс, объем которого определяется спецификой будущей профессиональной деятельности выпускника. Все формы работы используются во взаимодействии, дополняя друг друга, что способствует гармоничному развитию студентов.

Основной формой работы является урок. Форма занятий в классе фортепиано создает педагогу все условия для всестороннего изучения и воспитания каждого студента. Оценка индивидуальных особенностей студента обуславливает конкретные педагогические задачи и методы работы. Таким образом, роль педагога на занятиях фортепиано велика. Важным является подведение итога каждого занятия, что прививает осознанное критическое отношение к профессиональному труду.

Организация самостоятельной работы учащегося по приобретению необходимых умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Виды решаемых задач определяются индивидуально с учетом возраста, физических данных, стадии обучения, других факторов. Поэтапное увеличение объема домашних заданий, усложнение самостоятельно достигаемых целей являются неотъемлемыми слагаемыми профессионального становления молодых музыкантов.

Совместные занятия студентов при разучивании ансамблей или в период подготовки студенческих просветительских программ способствуют воспитанию исполнительской дисциплины, навыков творческого взаимодействия в коллективе. Целью совместной работы является представление публике просветительских композиций, лучшие из которых участвуют в открытых просветительских концертах и фестивалях-конкурсах.

Далее приводятся примерные темы просветительских программ для подготовки к сценическому показу.

Темы просветительских программ

История и особенности струнных инструментов.

Роль струнных инструментов в оркестре и ансамбле.

Исторические эпохи и музыкальные стили (Варианты: «Музыка композиторов-современников И.С. Баха», «Музыка эпохи классицизма», «Концерт из произведений композиторов-романтиков XIX века» и др.)

Композиторы различных национальных школ и направлений (Варианты: «Музыка французских композиторов», «Произведения английских вёрджиналистов», «Русская музыка в творчестве композиторов-предшественников М. И. Глинки» и др.)

Музыкальные жанры (Варианты: «Образы поэзии серебряного века в музыке», «По страницам балетной музыки» и др.)

Концертная программа, посвященная юбилейной дате композитора.

Занятия в классе фортепиано становятся для студентов более увлекательными, если они чувствуют, что полученные знания необходимы им для их специальности, что выступление на публике с исполнением интересных фортепианных произведений в просветительских показах находит отклик у слушателей. Поэтому публичные просветительские выступления становятся демонстрацией зрелости и актуальности музыкантского опыта учащегося, его личностной позиции. Подготовка сценических показов осуществляется как отдельный вид учебной работы.

Успех продвижения студентов, успеваемость по предмету во многом зависят от целесообразно составленного учебного репертуара. В этот репертуар включается высокохудожественная музыкальная литература, разнообразная по содержанию, форме, стилю, фактуре. При отборе репертуара должны предусматриваться конкретные педагогические задачи: учет индивидуальных особенностей студента, степень его подготовки, последовательность в прохождении музыкального материала и др. В течение всех лет обучения по курсу фортепиано студенты профиля «Концертные струнные инструменты» изучают классические и современные фортепианные произведения,

ансамбли (оригинальные сочинения и переложения в 4 руки), аккомпанементы к инструментальным и вокальным произведениям, а также материал, развивающий навыки свободного чтения нотного текста с листа, эскизного прохождения и самостоятельного ознакомления с музыкальной литературой различных жанров.

Планирование учебного процесса предусматривает составление педагогом индивидуального плана студента на все годы его обучения по курсу фортепиано. В соответствии с программой данный план состоит из трех разделов — фортепианно-академического, фортепианно-профилирующего и просветительского. В первый входят произведения фортепианной литературы, являющиеся основой классического музыкального образования. Изучаемые произведения фортепианно-академического репертуара должны представлять стилевую эпоху, указанную в программных требованиях для каждого семестра. Второй раздел включает материал для ансамблевой игры, аккомпанемента, чтения с листа и ознакомления с музыкой разных стилей и жанров. Такое изучение музыкальной литературы позволит глубже и подробнее освоить особенности музыкальных стилей различных эпох и стран. Большое значение придается изучению отечественной музыки. Третий раздел содержит данные об исполнении студентом освоенного репертуара в просветительских проектах, осуществляемых под руководством педагога по фортепиано. За период обучения студенты должны овладеть навыками создания различных форм просветительской работы: концерта со вступительным словом, комментированного концерта, семинара-концерта или лекции-концерта, литературно-музыкальной композиции, авторской программы.

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Разработчики: *Афанасенко Станислав Максимович, профессор*
Габышева Лариса Иннокентьевна, профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – расширение профессионального кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и направлениях в сфере своей специальности. Курс также способствует формированию эстетического вкуса, умения мыслить специальными категориями и понятиями.

Важнейшей **задачей** является более полное ознакомление с литературой для скрипки и альта, включая как сольные, так и камерные сочинения. Анализ литературы призван создать у студента представление не только о ее стилистических, формообразующих и жанровых признаках, но и о традициях исполнения. При этом центральное место занимает проблема исполнительской интерпретации.

Прослушивание звукозаписей является основой для изучения различных интерпретаций, созданных выдающимися представителями мирового скрипичного и альтового искусства 19-20 веков.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья

<p>произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>до современности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; <p>— композиторское творчество в историческом контексте;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; <p>— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение двух лет обучения (1 и 2 курс). Во время аудиторных занятий (лекции и семинары) студент получает теоретические знания и участвует в обсуждениях проблем, связанных с тематикой курса. Самостоятельные занятия предполагают ознакомление с литературой, а также проверку знаний на практике.

Вид учебной работы	Зачетные	Количество часов	Формы контроля
--------------------	----------	------------------	----------------

	единицы		(по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324	1	2,3
Контактная работа		100		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Курс истории скрипичного и альтового исполнительства является составным звеном цикла специальных дисциплин. Изучение истории исполнительского искусства – один из важнейших аспектов подготовки музыканта-профессионала. Занятия традиционно проводятся в форме лекций (с использованием звукозаписей) и семинаров.

Определяющее значение имеет *Программа-конспект* курса, которую можно рассматривать как его смысловую и структурную основу.

В курсе изучаются:

1. история формирования и совершенствования скрипично-альтового инструментария;
2. развитие инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
3. особенности национальных школ и важнейшие стилевые направления скрипичного и альтового исполнительства;
4. история развития эстетических и методических теорий;
5. основная скрипичная и альтовая литература;
6. интерпретации выдающихся исполнителей;
7. школы крупнейших педагогов;

4.1.1. Тематический план лекций и семинаров

Лекция 1: Введение в курс истории скрипичного и альтового искусства.

Лекция 2: Историческое развитие смычковых инструментов. Появление скрипичного семейства и особенности его эволюции.

Лекция 3: Становление и развитие жанров скрипичной музыки в 16-17 веках.

Лекция 4: Итальянское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков. Венецианская, мантуанская и болонская школы.

Лекция 5: Итальянское скрипичное искусство 17-18 веков (продолжение). А. Корелли и его ученики — Ф. С. Джеминиани и П. А. Локателли.

Лекция 6: Итальянское скрипичное искусство 17-18 веков (продолжение). А. Вивальди и Дж. Тартини.

Лекция 7: Французское скрипичное и альтовое искусство до середины 18 века.

Лекция 8: Немецкое скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков.

Лекция 9: Скрипичное и альтовое творчество И. С. Баха.

Лекция 10: Английское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков.

Лекция 11: Австрийское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков.

Лекция 12: Австрийское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков (продолжение). Скрипичное и альтовое творчество Й. Гайдна и В. А. Моцарта.

Лекция 13: Чешское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков.

Лекция 14: Польское скрипичное искусство 17-18 веков.

Лекция 15: Русское скрипичное и альтовое искусство 17- первой половины 19 в.

Лекция 16: Скрипичное творчество Л. Бетховена. Альт в его сочинениях.

Лекция 17: Итальянское скрипичное искусство 19 века. Реформа Н. Паганини.

Лекция 18: Французское скрипичное и альтовое искусство конца 18 – начала 20 в.

- Лекция 19:* Бельгийское скрипичное и альтовое искусство 19 – начала 20 в.
- Лекция 20:* Испанское скрипичное искусство 19 века.
- Лекция 21:* Немецкое скрипичное и альтовое искусство 19 – начала 20 века.
- Лекция 22:* Немецкое скрипичное и альтовое искусство 19 – начала 20 века (продолжение).
- Лекция 23:* Австрийское скрипичное и альтовое искусство 19-первой половины 20 века.
- Лекция 24.* Скрипичное искусство Скандинавских стран в 19 веке.
- Лекция 25.* Чешское скрипичное искусство 19 века.
- Лекция 26.* Польское скрипичное искусство 19-начала 20 века.
- Лекция 27.* Русское скрипичное и альтовое искусство второй половины 19- начала 20 века.
- Лекция 28.* Скрипичное и альтовое творчество русских композиторов второй половины 19 - начала 20 века.
- Лекция 29.* Отечественная скрипичная школа середины 20 века.
- Лекция 30.* Отечественная альтовая школа середины 20 века.
- Лекция 31.* Скрипичное и альтовое творчество отечественных композиторов 20 века.
- Лекция 32.* Скрипичное и альтовое творчество зарубежных композиторов 20 века.
- Лекция 33.* Современное отечественное скрипичное и альтовое искусство (конец 20-начало 21 века).
- Лекция 34.* Выдающиеся зарубежные скрипачи 20 века.
- Лекция 35.* Выдающиеся зарубежные альтисты 20 века.
- Лекция 36.* Развитие отечественной науки в области истории и теории смычкового искусства.

4.1.2. Программа-конспект курса

Лекция 1: Введение в курс истории скрипичного и альтового искусства.

История смычкового исполнительского искусства как одна из отраслей музыкальной науки. Ее место в цикле специальных учебных дисциплин. Концепция, методология и задачи курса. Формы занятий и отчетности. История создания курса в отечественных музыкальных учебных заведениях. Краткие сведения о его основателях и ведущих специалистах в этой области. Содержание курса (круг основных проблем, связанных с инструментарием, исполнением, педагогикой, репертуаром):

1. История инструментов. Формирование и развитие их технических и выразительных возможностей.
2. Истоки и характерные особенности национальных скрипичных школ в контексте различных эпох.
3. Жизнь и деятельность, творческие портреты мастеров; их эстетические взгляды; черты исполнительского и педагогического стилей; связи с композиторами.
4. Анализ наиболее значительных произведений мирового скрипичного и альтового репертуара, интерпретаций выдающихся исполнителей, педагогического репертуара, учебных пособий, редакций.
5. Основы теории исполнительства.

Лекция 2: Историческое развитие смычковых инструментов. Появление скрипичного семейства и особенности его эволюции.

Связь развития смычкового инструментария с развитием общественных условий и музыкальной культуры в целом. Появление скрипичного семейства (скрипка, альт, виолончель) как результат длительного и сложного пути эволюции смычковых инструментов. Основные источники информации об инструментах — раскопки, фрески, изображения, описания в трудах ученых. Смычковые инструменты славянских народов, народов Закавказья, Средней Азии, Дальнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки. Основные европейские типы смычковых инструментов средневековья: Фидель и Ребек. Две главные формы держания инструментов. Виольное и скрипичное семейства. Семейство смычковых лир. Характерные признаки строения инструментов. Виольная и скрипичная культуры 16-18 вв. Виольные трактаты, их содержание и идейная направленность. Скрипка

в народной музыкальной практике. Барочная скрипка. Появление классического типа скрипки, ее первые образцы, особенности строения. Школы скрипичных мастеров (Италия, Франция, Германия, Польша, Чехия, Россия). Формирование и разновидности альты. Основные этапы развития смычка. Особенности смычковых инструментов в России. Формы держания смычка на разных исторических этапах.

Лекция 3: Становление и развитие жанров скрипичной музыки в 16-17 веках.

Ранние светские и бытовые жанры с участием скрипки — канцона, фроттола, вилланелла, канцонетта, мадригал, ричеркар. Складывание под влиянием этих жанров двух основных типов музыкальных сочинений — сонатного цикла, ограниченного двумя-тремя исполнителями, и ансамблевого, где произошла дифференциация состава на солирующую группу и tutti. Скрипка в первой опере (Монтеверди). Скрипка в раннем оркестре и ансамбле (Габриели, Росси). Возникновение инструментальной сюиты. Принцип объединения двух пар танцев в единый цикл, выработанный в болонской школе. Основополагающие танцы: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Формирование камерной трио-сонаты. Особенности церковного и камерного стилей инструментальной музыки. Сольная соната. Concerto grosso. Роль и значение альтов в оркестре 16-17 веков. Первые камерные и сольные произведения для альты.

Лекция 4: Итальянское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков. Венецианская, мантуанская и болонская школы.

Ведущая роль инструментов скрипичного семейства в итальянской инструментальной музыке. Складывание музыкальных центров в 16-17 вв. (Венеция, Болонья, Рим, Мантуя, Неаполь). Первые профессиональные скрипачи (Дж.Б.Джакомелли, Дж.Б.Джаконетти). Венецианская скрипичная школа и ее особенности. Творчество А. и Дж. Габриели. Эстетика Дж. Царлино, его учение о раздражительном характере музыки. Расширение выразительных возможностей скрипки в творчестве К.Монтеверди. Дж.Легренци, Дж.Б.Фонтана, Б.Марини. Мантуанская школа — С.Росси, Д.Кастелло, К.Фарина, М.Уччеллини. Развитие приемов звукоизобразительности. Болонская школа. Академии в Болонье. Представители болонской школы: Э.Гаибара, Л.Бруньоли, Дж.Бенвенутти, М.Каццати, Дж.Б.Витали, Т.Витали, Дж.Б.Бассани, Дж.Торелли. Прогрессивная роль болонской школы в развитии основных жанров скрипичной музыки, формировании выразительных средств и передовых тенденций становления сонатно-концертного цикла. Альты в оркестре композиторов Неаполитанской оперной школы.

Лекция 5: Итальянское скрипичное искусство 17-18 веков (продолжение). А.Корелли и его ученики — Ф. С. Джеминиани и П.А. Локателли.

Патриарх итальянского скрипичного искусства 17 века, глава римской скрипичной школы А.Корелли (1653-1713). Его творческий путь. Связи с болонской школой. Инструментальное творчество: сонаты для скрипки с басом, трио-сонаты, Concerti grossi (всего 6 опусов). «Фолия» как энциклопедия скрипичных средств (оригинал и редакции). Художественное и педагогическое значение произведений Корелли. Выразительность и характерные особенности тематизма, скрипичной техники. Исполнительский стиль Корелли. Его заслуга в утверждении скрипки как сольного инструмента, типизации инструментальных форм и состава оркестра. Джеминиани — один из лучших учеников Корелли, развивший выразительность скрипичной игры. Его творческий путь и роль в формировании английской скрипичной школы. Сочинения Джеминиани для скрипки и их характерные черты. Эстетические принципы Джеминиани, выраженные в его трудах. Анализ «Искусства игры на скрипке». Локателли — выдающийся ученик Корелли, новатор в области скрипичной техники, предшественник Паганини. Его скрипичные сочинения, «Искусство скрипки».

Лекция 6: Итальянское скрипичное искусство 17-18 веков (продолжение). А.Вивальди и Дж. Тартини.

Антонио Вивальди (1678-1741) — крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства 18 века. Краткая характеристика творческого пути. Вивальди —

скрипач капеллы собора Сан Марко в Венеции. Его многолетняя педагогическая деятельность в консерватории. Работа с консерваторским оркестром — творческая лаборатория Вивальди. Композиторское наследие (концерты, сонаты, симфонии, оперы, духовные сочинения). Особенности трио-сонат (ор.1), их образы, форма, драматургия, музыкальный язык. Взаимопроникновение камерного и церковного стилей. Сонаты для скрипки соло с басом (ор.2 и ор. 5) как образцы предклассической сольной скрипичной сонаты (как правило, 3-х частные циклы в характере свободной импровизации). Новое в концертном жанре. Концертный стиль, особенности скрипичной техники. Углубление музыкального содержания, его выразительности и образности. Установление трехчастного цикла (быстро-медленно-быстро). Расширение выразительной сферы, программность и жанровость. Развитие мелодического языка, широкой мотивно-тематической разработки, ритмическое и гармоническое обогащение. Усиление состязательного характера, контраст внутри первой части. Сборники концертов Вивальди - «Гармоническое вдохновение», ор.3. «Экстравагантные концерты», ор.4. «Опыт гармонии и фантазии», ор.8. Цикл «Времена года», его образы, драматургия, значение. Другие программные сочинения. Значение творчества Вивальди как создателя предклассической формы скрипичного концерта, ранней симфонии, программной музыки. Его воздействие на Баха, Генделя, Тартини, Джеминиани, Локателли. Ученики: Сомис, Мадонис, Верокаи, Тессарини. Творчество Джузеппе Тартини как завершение развития итальянской скрипичной школы 16-18 веков и одна из вершин искусства 18 века. Развитие традиций Корелли и новые черты. Краткая характеристика жизненного и творческого пути. Значение встречи с Верачини в 1716 году в становлении взглядов Тартини. Работа в падуанской капелле Сан-Антонио. Тартини — глава Падуанской скрипичной школы. Ученики: П.Нардини, Д.Далольо, М.Ломбардини, Ф.Манфреди, Д.Феррари и др. Скрипичные сочинения Тартини. Его роль в развитии классических жанров концерта и сонаты. Яркая образность и своеобразие программности (мотто). Влияние интонаций народных итальянских и славянских песен, ритмов народных танцев, импровизационных особенностей народного исполнительства. Мелодическая выразительность, использование специфики инструментального скрипичного пения. Богатство и разнообразие скрипичной техники. Сонаты «Покинутая Дидона» и «Дьявольская трель», их интонационное родство. «Дьявольская трель» как художественное кредо Тартини. Редакции Вьетана, Иоахима, Крейсlera, Ауэра, Дулова и др. «Маленькие сонаты» для скрипки соло. «Искусство смычка» — 50 вариаций на тему Гавота Корелли. Прогрессивные эстетические и педагогические взгляды Тартини. Его труды: «Трактат о музыке», «Трактат об украшениях», «Письмо к ученице». Учение о свободной орнаментике. Искусство импровизации. Открытие Тартини комбинационного тона. Усовершенствование смычка.

Лекция 7: Французское скрипичное и альтовое искусство до середины 18 века.

Разновидности скрипки во Франции 16 века: итальянская и французская. Длительное применение виолы в профессиональном искусстве и ее соперничество со скрипкой. Тесная связь между французской и итальянской смычковыми культурами. «Короли скрипачей». Связь скрипки с танцевальным искусством и ее влияние на особенности скрипичного исполнительства. Пошетта. Правило «тире и пуссе», закрепленное школой Мерсенна в 1636 году. Применение отрывистых и изящных прыгающих штрихов, вибрато. Ранние скрипичные жанры: песня (романс, ария) и сюита танцев с вариациями. Создание при Людовике XIII трех групп музыкантов: «Камерной музыки», «Капеллы» и «Большой конюшни». Состав «Капеллы»: виртуозы-солисты и ансамбль «Двадцать четыре скрипки короля». Расцвет народно-инструментального искусства в середине 17 века. Деятельность Ж.Б.Люлли, его вклад в процесс утверждения единства скрипичного стиля. Образцы сонатного жанра в конце 17-начале 18 века. Сборники Дюваля, Ребея, Маршана и др. Основание Филидором «Духовных концертов» (Париж, 1725 г). Ж.Б.Анэ, Ж.Б.Сенайе, Ж.Обер. Творчество Ж.М.Леклера — итог развития французского скрипичного искусства в середине 18 века. Новые пути художественной

выразительности. Создание во Франции скрипичных школ — учебных пособий (Л'Аббе, Е.П.Брижон, П.Байо, М.Коррет). Первые школы и руководства для альты (М. Коррет, Ж.Кюпи, М.Вольдемар).

Лекция 8: Немецкое скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков.

Особенности игры немецких народных музыкантов-шпильманов. Сочетание мелодической трактовки инструмента с многоголосием. Развитая скрипичная культура (использование двойных нот, аккордов, скордатуры, высоких позиций, ударных и прыгающих штрихов). Характерные особенности скрипки и смычка. Искусство майстерзингеров. Складывание музыкальных центров в городах Германии. Придворные капеллы князей. Деятельность иностранных скрипачей (В.Браде, К.Фарина, Б. Марини). И.Шоп и его творчество. Виднейшие скрипачи второй половины 17 века — Т.Бальтцар, И.Я.Вальтер и И.П.Вестгоф, их сочинения. Их роль в раскрытии полифонических возможностей скрипки, расширении ее тембровой палитры. Творчество Г.Ф.Телемана, стиль его скрипичных сонат и концертов. Фантазии для скрипки соло. Альтовые произведения Телемана. Г.Ф.Гендель, его скрипичное наследие. Связь с оперно-ораториальным творчеством. Черты скрипичного стиля. Девять сонат для скрипки и basso continuo и их характерные особенности. Альты в оркестре Генделя и Баха. О подлинности альтовых концертов Генделя и И.Х.Баха.

Лекция 9: Скрипичное и альтовое творчество И.С.Баха.

Истоки скрипичного и альтового творчества Баха в народном творчестве, творчестве Вестгофа, Вальтера, Бибера, Пизенделя, Вивальди. Полифонический характер мышления. Чешские, польские, французские влияния. Бах как скрипач и альтист. Кётенский период. Изобретение Бахом инструмента виола-помпоза. Создание сонат и партит для скрипки соло, сонат для клавесина и скрипки, скрипичных концертов, Бранденбургских концертов. Шесть сонат и партит для скрипки соло; новые традиции в полифонии (отказ от скордатуры и большого количества украшений, использование ярких звучаний). Характерные особенности сонат и партит. Драматургия цикла. Кульминации (Чакона и fuga До мажор). Особенности скрипичной полифонии и исполнительские трудности. Редакции (Давид, Иоахим и др). Выдающиеся интерпретации. Шесть сонат для клавесина и скрипки — новый взгляд на скрипичный ансамбль и жанр сонаты. Придание клавесину самостоятельной роли. Новый инструментальный стиль в концертах для скрипки с оркестром. Драматургия и форма. Яркая концертная трактовка скрипки. Другие сочинения с участием скрипки. Шестой Бранденбургский концерт Баха.

Лекция 10. Английское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков.

Проникновение в Англию итальянской и немецкой музыки в начале 17 века. Т.Симпсон и его деятельность в Германии и Дании. Инструментальные сочинения, оказавшие влияние на формирование скрипичной школы. У.Лоу, один из первых применивший скрипку в своих сочинениях. К.Симпсон — знаменитый английский виртуоз, виолист и гамбист. Прогрессивный характер его Школы игры на виоле. Трио-сонаты У.Юнга, Дж. Дженкинса. Влияние творчества Дженкинса на Пёрселла. Дж.Банистер — ведущий английский скрипач середины 17 века. Создание им капеллы «Двадцать четыре скрипки короля» по типу французской, а также Музыкальной школы и ансамбля из 12 скрипачей. Его ученик Дж.Банистер-младший (сын). Работа в Англии немецкого композитора Т.Бальтцара, который один из первых ввел в Англии итальянский способ держания скрипки и смычка. Итальянский виртуоз Н.Маттеи, его деятельность в Англии и сочинения для скрипки. Творчество Г.Пёрселла как итог английской инструментальной музыки 17 века. Трио-сонаты, их образный строй, эстетика, особенности драматургии. Соната для скрипки и basso continuo соль минор как образец высокого совершенства и чистоты стиля. Деятельность Генделя, Джеминиани, Виотти и других зарубежных музыкантов в Англии. Особенности развития английской скрипичной школы.

Лекция 11: Австрийское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков.

Многонациональный состав Австрийского государства и его влияние на

музыкальную культуру. Роль чешской, польской, русской, немецкой, итальянской и венгерской смычковых культур в развитии венского искусства. Вена — крупнейший музыкальный центр Европы 17 века. Формирование единой музыкальной культуры. Определяющее воздействие народных традиций на смычковое искусство. Театрализованные представления с музыкой и танцами, шествия-карнавалы, уличные серенады, сопровождавшиеся в быту смешанными народными ансамблями со скрипкой и виолой. Их характерные черты: зрелищность, яркость, опора на материал народных танцев, пестрый австрийский фольклор, народные приемы. Черты скрипичного стиля, которые определил народный театр: импровизационное мастерство, гибкость, выразительность, развитая техника. Колорит и специфика скрипичного стиля как путь к масштабно-концертной трактовке инструмента Гайдном и Моцартом. Центры профессионального музыкального образования — университеты, придворные и церковные капеллы (Вена, Грац, Зальцбург, Инсбрук). Габсбургская капелла в Вене как одна из наиболее ранних. Новый этап в развитии австрийского искусства середина 17 века, связанный со сменой нидерландских мастеров австрийскими. Работа в капелле итальянцев (Дж. Валентини). Зальцбургская капелла (Л.Моцарт, Ф.Бибер, В.А.Моцарт). Руководство А. Сальери капеллой до 1824 года. Становление основных инструментальных жанров — сюиты, концерта, трио-сонаты. Творчество И.Шмельцера, его значение. Ученик и последователь Шмельцера Ф.Бибер, синтезировавший достижения австрийского, чешского и немецкого искусства. К. Диттерсдорф, его скрипичные и альтовые сочинения, квартеты. Венская скрипичная школа 18 века.

Лекция 12: Австрийское скрипичное и альтовое искусство 17-18 веков (продолжение). Скрипичное и альтовое творчество Й.Гайдна и В.А.Моцарта.

Новая трактовка скрипки в творчестве Й.Гайдна. Скрипка как один из его любимых инструментов. Работа капельмейстером у графа Морцина в Чехии и в капелле Эстерхази в Эйзенштадте. Дружба с Моцартом и Диттерсдорфом. Композиторское наследие. Скрипичные концерты, их образы, особенности тематизма, форма и драматургия, специфика скрипичной техники и письма. Широкое использование народных элементов и приемов игры. Становление формы классической скрипичной сонаты. Дуэты для скрипки и альты. Ведущая роль первой скрипки в квартетах и симфониях. Оркестр в сочинениях Гайдна. Вклад Гайдна в скрипичную музыку: стабилизация сонатности; создание выдающихся образцов скрипичной сонаты, сольного концерта и квартета; синтез профессиональных и народных традиций. Леопольд Моцарт, принципы его скрипичной школы. Новые методические и эстетические нормы — вокальность тона, вибрация, украшения, постановка задач интерпретации. Их значение для формирования В.А.Моцарта. В.А.Моцарт-скрипач и концертмейстер Зальцбургской капеллы. Его скрипичные концерты, их отличие от концертов Гайдна. Вклад В.А.Моцарта в становление формы скрипичного концерта. Сонаты для скрипки и фортепиано. Другие камерные сочинения с участием скрипки. Дуэты для скрипки и альты. Концертная симфония для скрипки и альты: новый подход к распределению ролей инструментов. Создание собственных каденций к первой и второй частям. Выдающиеся интерпретации произведений Моцарта. Редакции скрипичных концертов.

Лекция 13: Чешское скрипичное и альтовое искусство 17- 18 веков.

Народные истоки и особенности развития чешской музыкальной культуры. Эмоционально-выразительные качества чешской музыки, мелодическое и ритмическое богатство. Раннее распространение скрипки в музыкальной практике. Связь чешской и австрийской культур. Х.И.Ф.Бибер - выдающийся скрипач 17 века, современник Корелли, превзошедший его в отношении технического использования скрипки. Скрипичное творчество Бибера, его сонаты для скрипки с басом и Пассакалья как предшественница Чаконы Баха. Развитие чешской смычковой культуры в 18 веке. Деятельность чешских музыкантов в многочисленных капеллах страны. Плодотворная роль чешских скрипачей в формировании европейского скрипичного искусства, особенно Австрии и Германии. Ян

Вацлав Стамиц — основоположник Мангеймской симфонической и скрипичной школ. Роль мангеймской школы в развитии нового инструментального стиля. Творческое наследие Я.В.Стамица и его сыновей Карела и Антонина. Их исполнительский стиль. К. и А. Стамицы как первые концертирующие солисты-альтисты, исполнители на виолю д'амур. Основы альтового репертуара. Ф.Бенда и его деятельность в Германии. Стиль игры, творческое наследие. Сочинения для альта Бенды и Ваньхала. П. и А. Враницкие — основоположники Венской скрипичной школы. Их альтовые сочинения. Вклад в развитие Венской скрипичной школы В.Пихля, Я.Ваньхала, Пехачека, Шеллера. Авторы скрипичных концертов Й.Мысливечек и Ф.А.Мича.

Лекция 14: Польское скрипичное искусство 17-18 веков.

Истоки скрипичного искусства — народные ансамбли (2 скрипки и бас).

Центры производства музыкальных инструментов — северный и южный. Польские скрипки (Краков) и итальянские, их особенности. Скрипичные мастера М.Добруцкий, М.Гроблич, Б.Данкварт. Музыкальные цехи и инструментальные ансамбли при королевском дворе, церквях, поместьях. Инструментальные капеллы и их роль в развитии скрипичного искусства. Королевская капелла (12 в.) Работа итальянских и немецких музыкантов. Капелла «Малая камерная музыка» (1717). Развитие национальных жанров скрипичной музыки в 17 веке. Складывание профессиональной польской миниатюры (М.Зеленьский, М.Мельчевский). Черты польских фантазий и канцон. А.Яжембский и его творчество. Его роль в создании формы concerto grosso. Техника письма и выразительные средства. Творческое наследие С.Шажиньского, Я.Клечиньского, Ф.Яневича. Деятельность Я.Ваньского. А.Дурановский, его творчество и влияние на Паганини.

Лекция 15: Русское скрипичное и альтовое искусство 17- первой половины 19 века.

Национальные особенности русского смычкового исполнительства. Связи с культурами польского, болгарского, чешского народов. Древние смычковые инструменты — смык, скрипель, скрипица, гудок. Народное искусство как часть повседневного быта и связанные с этим пути развития инструментального творчества. Ансамбли народных музыкантов в 17 веке. Трехструнная народная скрипка. Новый этап в формировании инструментального искусства — эпоха Петра 1. Крепостной оркестр как источник формирования национального исполнительства. Создание придворного и других оркестров. Деятельность приглашенных зарубежных скрипачей. Открытие специальной музыкальной школы для русских учеников при Петербургском оперном театре. Скрипичная школа И.А. Творчество Хандошкина, его самобытный национальный стиль, педагогическая деятельность. Единство исполнительского и композиторского стилей. Создание жанра «Русская песня с вариациями». Жанр сольной скрипичной сонаты. Об альтовом концерте Хандошкина. Скрипичный мастер И.Батов. Расширение музыкально-концертной жизни в начале 19 века. Распространение великосветских салонов и музыкально-литературных кружков. Переводы на русский язык «Школы» Л.Моцарта и «Скрипичной методы Парижской консерватории». Продолжатели направления, связанного с певческой культурой, в первой половине XIX века: А.М.Щепин, А.К.Богданов, И.И.Семёнов, А.П.Поляков, А.М.Аматов, Г.И.Рачинский, Н.Д.Дмитриев-Свечин, Н.Я.Афанасьев и др. Г.А. Рачинский - наиболее яркий преемник идей Хандошкина. Его роль в формировании национального скрипичного искусства. Сочинения Рачинского. А.Ф. Львов — крупнейший русский скрипач первой половины XIX века - виртуоз, камерный исполнитель, дирижер, композитор, организатор концертного общества в Петербурге. Его сочинения. Концерт «В форме драматической сцены», 24 каприза для скрипки с приложением «Советы начинающему играть на скрипке». Появление первых произведений для скрипки в жанре концерта. Работа иностранных скрипачей в России. Их сочинения на русские темы. Вклад в развитие русского искусства выдающихся зарубежных скрипачей (Липиньский, Контский, Вьетан, Венявский).

Лекция 16: Скрипичное творчество Л.Бетховена. Альт в его сочинениях.

Рубежное значение творчества Бетховена (итог достижений гомофонно-гармонического стиля и начало новых романтических тенденций). Особенности его симфонизма: глубокая конфликтность, диалектика музыкального мышления, воля к единству. Бетховен как исполнитель на скрипке и альте, ученик Ф.Риса и И.Шуппанцига. Характеристика его скрипичного наследия. Малоизвестные сочинения: 12 вариаций на т. оперы «Свадьба Фигаро» для скрипки и фортепиано, Концерт для скрипки с оркестром До мажор (незавершенный), Ноктюрн для альта и фортепиано, 12 контрдансов и 6 сельских танцев для 2-х скрипок и контрабаса. Шедевры мирового скрипичного репертуара, созданные Бетховеном. Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, ор. 61 (1806): особенности образов и драматургии, техника скрипичного письма. История создания и посвящения. Фортепианная версия Концерта и авторские каденции к ней. Сборник каденций под редакцией Д.М.Цыганова (1956). Скрипичные транскрипции авторских фортепианных каденций (Л.П.Булатов, 1997). Выдающиеся интерпретаторы (Вьетан, Иоахим, Лауб, Изаи, Крейслер, Хейфец, Менухин, Ойстрах, Стерн, Шеринг). Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром (Тройной). Происхождение жанра. Раскрытие возможностей солирующих инструментов. Романсы для скрипки с оркестром как образцы симфонизации жанра; трактовка бытового жанра в высоком художественном ключе. 10 сонат для фортепиано и скрипки: художественные образы, строение, выразительные средства. «Крейцера» соната, ее особенности как уникальной сонаты-концерта. Исполнительская история сонат. Их оценка Глинкой и Серовым. Выдающиеся интерпретаторы. Другие сочинения (Рондо соль мажор, Серенада для скрипки, флейты и альта). Утверждение нового отношения к альту в творчестве Бетховена. Краткая характеристика его квартетного творчества.

Лекция 17: Итальянское скрипичное искусство 19 века. Реформа Н.Паганини.

Паганини и начало виртуозно-романтической эпохи. Основные вехи его жизненного и творческого пути. Характеристика исполнительского стиля. Новаторство в использовании выразительных средств скрипки. Применение элементов гитарной техники. Национальные черты искусства. Связь композиторского и исполнительского творчества. 24 каприса для скрипки соло как поворотный пункт в области скрипичной техники. Новая колористическая трактовка скрипки. История создания и главные особенности цикла. Создание нового типа скрипичного концерта — романтического. Анализ формы, драматургии, образов, выразительных средств концертов Паганини. Фантазии и вариации на оперные темы. Обогащение вариационной формы. Произведения малой формы. Введение в репертуар небольших лирических и виртуозных пьес, их новый инструментальный стиль. Другие сочинения. Паганини-альтист. Соната для альта. Влияние на современников (Шопен, Шуман, Лист, Берлиоз). Общение с крупнейшими писателями и художниками. Произведения на темы Паганини (Лист, Брамс, Рахманинов). Последователи и эпигоны Паганини. Феномен его личности. Международный конкурс имени Паганини. Творчество А.Баццини. Ученик Паганини К.Сивори.

Лекция 18: Французское скрипичное и альтовое искусство конца 18 – начала 20 века.

Дж.Б. Виотти — глава французской скрипичной школы конца 18 века. Его исполнительский стиль. Произведения для скрипки. Реформа смычка (Ф.Турт). Открытие в 1795 году Парижской консерватории. Итог прогрессивных традиций Ж.М.Леклера в творчестве первого профессора консерватории по классу скрипки, знаменитого скрипача П.Гавинье. Героика и размах исполнительского стиля Гавинье. Композиторское наследие: сонаты, концерты и др. 24 этюда («Матине»), особенности их скрипичной техники. Педагогическая школа Гавинье. Ученики: М.А.Генен, Н.Капрон, И.Бертом, С.Ледюк и др. Прогрессивные эстетические установки и новые формы скрипичной педагогики представителей школы Парижской консерватории — П.Роде, П.Байо, Р.Крейцера. Сочинения и исполнительский стиль каждого из этих профессоров. Продолжение

принципов Виотти в их творчестве. Развитие сольного скрипичного концерта. Педагогические сочинения (школы, этюды, каприсы). Создание Скрипичной школы (1802). Связи Роде, Байо, Лафона с русской культурой. Гастроли в России Мазаса и Алара. Воздействие тенденций романтизма в творчестве Мазаса, Лафона, Хабенка, Данкля. Школа Мазаса. Крупнейший представитель французского скрипичного искусства середины 19 века — Л.Ж.Массар и его принципы. Выдающиеся ученики Массара (Венявский, Лотто, Ондричек, Марсик, Крейслер). Репертуар второй половины 19 – начала 20 века для скрипки (Сен-Санс, Лало, Франк, Шоссон, Форе, Дебюсси, Равель). Альт в творчестве Берлиоза.

Лекция 19: Бельгийское скрипичное и альтовое искусство 19 – начала 20 века.

Связи бельгийского и французского скрипичного искусства («франко-бельгийская» школа). Ш.О.Берио как основатель бельгийской скрипичной школы. Краткая характеристика его творчества. Сочетание в его стиле традиций французской классической школы с элегичностью и салонностью. Концерты, вариации, этюды и другие сочинения Берио для скрипки, особенности стиля и техники. Его деятельность в России и сочинения на русские темы. Преподавание в Брюссельской консерватории (ученики Вьетан и Соре). Прогрессивный характер «Скрипичной школы» Берио и ее основные положения. А.Вьетан и его влияние на мировое скрипичное искусство 19 века. Краткая характеристика творческого пути. Деятельность Вьетана в России и ее значение. Исполнительский стиль Вьетана. Его сочинения для скрипки, в т.ч. на русские темы. Педагогическая деятельность в Брюссельской консерватории. Ю.Леонар как профессор Брюссельской консерватории. Его композиторское наследие и «Скрипичная школа». К.Уран — первый исполнитель сольных партий в опере «Гугеноты» Мейербера (виоль д'амур) и симфонии «Гарольд в Италии» Берлиоза (альт). Э.Изаи и рубежное значение его творчества. Черты скрипичного стиля. Шесть сонат для скрипки соло, поэмы. Связи Изаи с русской культурой.

Лекция 20: Испанское скрипичное искусство 19 века.

Своеобразие испанской народной музыки. Связь между испанской, французской и бельгийской музыкальными культурами. Исполнительская и педагогическая деятельность Монастерио (ученика Берио). П.Сарасате (ученик Алара) — один из виднейших представителей виртуозно-романтического направления в зарубежном скрипичном искусстве. Его творческая деятельность. Особенности исполнительского стиля. Единство исполнительского стиля и композиторского творчества. Сочинения для скрипки. Посвящение ему скрипичных сочинений других композиторов (Лало, Сен-Санс, Брух, Рафф и др.). Арбос (ученик Монастерио и Вьетана). Влияние Сарасате на формирование виртуозного характера его игры. Его исполнительская деятельность: сольная, ансамблевая (трио: Альбенис, Арбос, Рубио), дирижерская. Обработки для скрипки Альбениса и Гранадоса.

Лекция 21: Немецкое скрипичное и альтовое искусство 19 – начала 20 века.

Новый тип художника в музыкальном искусстве 19 века. Л.Шпор — крупнейший представитель немецкого романтизма, основоположник немецкой скрипичной школы первой половины 19 века. Его разносторонняя деятельность. Краткая характеристика творческого пути. Влияние оперного творчества на скрипичное. Скрипичные и камерные сочинения. Восьмой концерт как образец инструментального стиля, сформировавшегося под влиянием оперного искусства. Отличительные черты стиля. Академические и сентименталистские тенденции. Концертная деятельность и черты исполнительского стиля. Шпор как глава Кассельской школы. Принципы его педагогики. Репертуар. Крупнейшие ученики. Скрипичная школа Шпора и ее значение. Ф.Давид — ученик Шпора, исполнитель и педагог, концертмейстер оркестра Гевандхауза, профессор Лейпцигской консерватории. Его творческое общение с Мендельсоном. Влияние исполнительского стиля Давида на стиль посвященного ему Скрипичного концерта Мендельсона. Деятельность Давида в области возрождения и популяризации скрипичного репертуара (Сонаты и партиты, сонаты для клавесина и скрипки Баха, Фолия Корелли, сочинения Тартини, Моцарта, Бетховена и

др.). Редакция и издание «Сонат и партит» Баха. Антология «Высшая школа скрипичной игры». Сочинения для скрипки. Ученики Давида. Смычковое творчество Мендельсона. Воплощение нового типа романтической сонатности в Скрипичном концерте ми минор. Другие скрипичные сочинения. Альт в творчестве Мендельсона.

Лекция 22: Немецкое скрипичное и альтовое искусство 19 - начала 20 века (продолжение).

Венгерский скрипач Й.Иоахим — патриарх интерпретаторского направления в скрипичном исполнительстве. Краткая характеристика его творческого пути. Особенности стиля игры. Его сольное и квартетное исполнительство, педагогическая и музыкально-общественная деятельность. Иоахим как композитор и дирижер. Его творческие связи с Мендельсоном, Шуманом, Брамсом, Листом, Давидом, Рубинштейном, Давыдовым. Редакции и каденции. Скрипичные сочинения Иоахима. «Школа игры на скрипке» Иоахима-Мозера, ее основные принципы. Выдающиеся ученики Иоахима (в т.ч. представители русской школы Ауэр, Григорович, Печников, Налбандян, Рывкинд и др). А.Вильгельми — крупнейший немецкий скрипач и педагог. Его исполнительская и педагогическая деятельность. Особенности его скрипичной техники. Скрипичные сочинения и транскрипции. Скрипичная школа (совместно с Дж. Броуном). Скрипичные сочинения Р.Шумана. Его творческое содружество с Иоахимом. История создания концерта Шумана для скрипки с оркестром ре минор. Сочинения Шумана для альты. Скрипичные произведения И.Брамса. Музыкально-исполнительский анализ его концерта. Сонаты Брамса для скрипки и фортепиано, для альты и фортепиано. Скрипичное творчество М.Бруха и М.Регера. Сочинения Регера для альты.

Лекция 23: Австрийское скрипичное и альтовое искусство 19 первой половины 20 века.

Вена — крупнейший европейский музыкальный центр первой половины 19 века. Многонациональный состав государства и его отражение в культуре. Основные направления развития скрипичного искусства: фольклорно-бытовое, классическое и виртуозно-романтическое. Творчество И.Ланнера и Штраусов, его особенности, преломляющие черты игры венских народных скрипачей. Путь к эпохе Ф.Крейслера. И.Шуппанциг, Ф.Клемент, И.Бем, Г. и Й. Хельмесбергера как представители «классического» направления и пропагандисты смычкового творчества венских классиков. Струнные квартеты Шуппанцига, Бема, Хельмесбергера. Исполнительское искусство Й.Майзедера. Г.Эрнст (ученик Майзедера) — выдающийся моравский скрипач, наиболее последовательный продолжатель традиций Паганини. Скрипичные сочинения Эрнста. Скрипичные классы Венской консерватории в середине 19 века. Характерные черты педагогики. Творческое наследие Я.Донта. Связи с русской культурой. Характеристика творчества Ф.Крейслера. Его исполнительский стиль и скрипичные сочинения. Редакции, транскрипции и каденции Крейслера. Влияние на скрипичное искусство 20 века.

Лекция 24. Скрипичное искусство Скандинавских стран и Финляндии в 19 веке.

Особенности музыкальной культуры Скандинавских стран. Норвежский скрипач Уле Буль — видный представитель виртуозно-романтического направления в исполнительском искусстве. Народные истоки и своеобразие его исполнительских приемов. Гастроли в России и отзывы критики. Скрипичные произведения Булля (2 концерта, миниатюры). Его музыкально-общественная деятельность и роль в становлении творческих взглядов Э.Грига. Скрипичные сочинения Грига (3 сонаты для скрипки и фортепиано), характерные особенности их музыкального языка. Ю.Свенсен — норвежский композитор, скрипач. Его скрипичный концерт и пьесы. Творчество норвежского композитора К.Синдинга, его Сюита для скрипки с оркестром. Сочинения для скрипки шведского скрипача и композитора Тора Аулина (3 концерта, соната для скрипки и фортепиано, пьесы). Финский скрипач и композитор Я.Сибелиус. Скрипичный концерт Сибелиуса: история создания, музыкально-исполнительский анализ. Другие его сочинения

для скрипки.

Лекция 25. Чешское скрипичное искусство 19 века.

Открытие консерватории в Праге (1811). Глава чешской школы Ф.Пиксис (ученик Виотти). Его виднейшие ученики. Я.В.Калливода - солист, дирижер, композитор, автор скрипичных концертов, дуэтов и др. Й.Славик – «чешский Паганини», блестящий виртуоз-романтик. Черты его исполнительского стиля, репертуар, сочинения для скрипки. М.Мильднер – крупнейший педагог. Ученики Мильднера: Ф.Лауб, Я.Гржимали, Э.Вирт, А.Бенневиц. Ученики Бенневица: Ф.Ондржичек, К.Халир, О.Шевчик и др. Ф.Ондржичек, его педагогическая деятельность в Вене и Праге. О.Шевчик как исполнитель и педагог. Его деятельность в Харькове, Киеве, Праге и Вене. Механистический уклон его педагогики. Анализ «Школы» Шевчика. Его ученики (Я.Кубелик, Я.Коциан). Деятельность К.Халира в Берлине, где он был профессором Высшей школы музыки; участие в квартете Йоахима. Концерт Дворжака для скрипки с оркестром. 2 дуэта для скрипки и фортепиано «В родном краю» Сметаны.

Лекция 26. Польское скрипичное искусство 19-начала 20 века.

К.Липинский — один из высших пунктов европейского скрипичного искусства. Его значение как национального польского художника. Краткая характеристика творческого пути. Исполнительский стиль и его особенности. Общение с Паганини. Гастроли в России, Польше, Западной Европе. Репертуар Липинского. Его композиторское творчество. Ученики Липинского, его влияние на А.Ф.Львова. А.Контский как один из продолжателей Паганини. Его концертная, педагогическая, музыкально-общественная деятельность. Особенности исполнительского стиля. Сочинения для скрипки. Г.Венявский — крупнейший после Паганини представитель виртуозно-романтической эпохи, «Шопен скрипки». Его творческий путь. Деятельность в России. Венявский — первый профессор Петербургской консерватории по классу скрипки. Характеристика его исполнительского и композиторского творчества. Сочинения на русские темы. Краткая характеристика творчества И.Лотто и С.Барцевича.

Лекция 27. Русское скрипичное и альтовое искусство второй половины 19-начала 20 века.

Деятельность РМО в России. Создание струнных квартетов и оркестров. Открытие консерваторий в Петербурге и Москве. Педагогическая деятельность Венявского в Петербургской консерватории, его ученики. Л.Ауэр и его школа. Исполнительская деятельность Ауэра. Его творческое общение с русскими композиторами. Черты педагогики. Выдающиеся ученики. Труды Ауэра. Воспитанники Петербургской консерватории: А.Колаковский, С.Коргуев, П.Краснокутский, И.Налбандян, И.Лесман. Скрипичные классы Московской консерватории. Школа Ф.Лауба и И.Гржимали. Ученики Гржимали и их скрипичные классы (Н.Соколовский, Г.Дулов, Ю.Конюс, М.Пресс, А.Могилевский, М.Эрденко и др.) Скрипичные классы Московского филармонического училища. В.Безекирский и его ученики: К.Григорович, В.Безекирский-младший, А.Яньшинов. Исполнительство на альте и альтовая педагогика. И.А.Вейкман, В.Р.Бакалейников.

Лекция 28. Скрипичное и альтовое творчество русских композиторов второй половины 19 - начала 20 века.

Скрипка в творчестве Глинки и Алябьева. Скрипичный концерт А. Рубинштейна и его историческое значение. Концерт Чайковского: история создания, форма, драматургия, образы. Особенности скрипичной фактуры и оркестровки. Обзор редакций. Исполнительская практика. Значение концерта Чайковского как реформаторского произведения. Развитие одночастной линии жанра в творчестве Конюса, Аренского, Глазунова, Ляпунова. Черты поэмности и симфонизация жанра концерта. Уникальность формы концерта Глазунова. Особенности полифонии и вариационного развития. Новаторство скрипичной техники. Концертная сюита для скрипки с оркестром Танеева. Оригинальная трактовка жанра. История создания. Анализ образов, структуры,

выразительных средств. Исполнительская история. Фантазия на русские темы Римского-Корсакова, Сюита Кюи. Сонаты для скрипки и фортепиано русских композиторов. Скрипичные пьесы Чайковского, Глазунова, Аренского, Ляпунова и др. Альт в творчестве Глинки (Неоконченная соната для альты и фортепиано). Скрипка и альт в оперном, балетном, симфоническом и камерном творчестве русских композиторов.

Лекция 29. Отечественная скрипичная школа середины 20 века.

Ученики Ауэра Цейтлин, Сибор, Полякин — профессора Московской консерватории. Развитие ими педагогической системы Ауэра. А.Ямпольский и его школа. К.Г.Мострас — крупнейший педагог и методист. Его труды и редакции. Д.Цыганов как старейший представитель московской школы, его исполнительская и педагогическая деятельность. Творчество Д. Ойстраха, его исполнительский стиль, педагогика, редакции, каденции. Ойстрах-дирижер. Главные черты его школы. Содружество с композиторами и создание нового пласта репертуара. Эпоха Ойстраха в скрипичном искусстве. Ю.И.Янкелевич как крупнейший педагог. Его методические и педагогические принципы. Творческий путь и наследие Л.Когана. Особенности его исполнительского стиля и педагогики. Вклад в развитие репертуара. Деятельность Я.Рабиновича, М.Козолуповой, Б.Беленького, И.Безродного, В.Климова, И.Ойстраха, С.Снитковского, В.Пикайзена, О.Крысы, В.Малинина, В.Третьякова и др.

Лекция 30. Отечественная альтовая школа середины 20 века.

Пути развития и достижения отечественной альтовой школы. Глава школы — В.В. Борисовский. Его исполнительский стиль и художественные принципы. Сольная и квартетная деятельность Борисовского. Исполнитель на виоль д'амур. Заслуги в расширении альтового репертуара. Обработки и редакции. Ученики: Е.Страхов, Р.Баршай, Г.Безруков, Г.Матросова, Ф.Дружинин и другие. Альтисты А. Рывкин, М.Тэриан, Л.Яшвили, Ю.Крамаров, А.Сосин, Г.Талалян. Складывание традиций современной отечественной альтовой педагогики. Опора на лучшие черты мирового исполнительского искусства. Утверждение альты как сольного инструмента. Расширение его выразительных возможностей. Репертуарная линия.

Лекция 31. Скрипичное и альтовое творчество отечественных композиторов 20 века.

Проблема сотворчества композитора и исполнителя в 20 веке. Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве композиторов советского периода. Реформаторское значение Первого скрипичного концерта Прокофьева. Новаторство образов, драматургии и выразительных средств. Второй концерт, сонаты и другие скрипичные произведения Прокофьева. Концерт Мясковского, история создания, скрипичная техника и художественные особенности. Концерт Хачатуряна, история создания, истоки стиля, особенности драматургии. Редакции и каденции. Концерт-рапсодия Хачатуряна для скрипки с оркестром. Скрипичное творчество Шостаковича. Анализ его концертов. Художественные образы и драматургия. Особенности скрипичного письма. Скрипичная и альтовая сонаты Шостаковича. История создания. Скрипичные концерты Ракова, Кабалевского, Дварионаса, Хренникова, Шебалина, Гедике, Книппера, Мачавариани, Шнитке и др. Жанр сонаты для скрипки и фортепиано. Скрипичная миниатюра. Произведения отечественных композиторов для альты. Квартетное творчество.

Лекция 32. Скрипичное и альтовое творчество зарубежных композиторов 20 века.

Различные стилевые направления скрипичной музыки 20 века. Особенности музыкального языка и новые выразительные средства. Скрипичный концерт Я.Сибелиуса, особенности образов и драматургии. Скрипичный концерт К.Нильсена. Скрипичное и альтовое творчество чешских композиторов (Л.Яначек, Й.Сук, Б.Мартину). Скрипичные и альтовый концерты, сонаты, рапсодии и дуэты Б.Бартока. Произведения для скрипки польских композиторов (М.Карлович, К.Шимановский). Концерты английских композиторов (Э.Эльгар, У.Уолтон, Б.Бриттен). Творческое наследие П.Хиндемита и его

место в современном репертуаре. Сочинения А.Онеггера и Д.Мийо. Концерты А.Шенберга и А.Берга. Скрипичное и альтовое творчество Э.Блоха, У.Пистона, Ч.Айвза, С.Барбера. Альт в творчестве Дж. Энеску.

Лекция 33. Современное отечественное скрипичное и альтовое искусство (конец 20-начало 21 века).

Место и значение отечественных скрипичной и альтовой школ в мировом музыкальном искусстве. Развитие и продолжение ими лучших традиций отечественных школ середины 20 века. Выдающиеся современные отечественные скрипачи и альтисты: В.Третьяков, В.Спиваков, Ю.Башмет и др. Профессора Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, РАМ имени Гнесиных: их исполнительская и педагогическая деятельность. Международные конкурсы скрипачей и альтистов, проводимые в России. Другие мероприятия, способствующие расцвету отечественного искусства. Мастер-классы и другие новые формы передачи творческого опыта. Тесные связи всех звеньев системы обучения.

Лекция 34. Выдающиеся зарубежные скрипачи 20 века.

Крупнейшие зарубежные скрипичные школы 20 века. Особенности современной эстетики и идейно-нравственные тенденции, воздействующие на скрипичное исполнительство. Творческие портреты мастеров: П.Коханьский, С.Барцевич, Б.Губерман, Ф.Крейслер, Дж.Энеску, Л.Капе, Ж.Тибо, К.Флеш, Й.Сигети, Г.Шеринг, И.Стерн, Я.Хейфец, Е.Цимбалист, М.Эльман, М.Пиастро, Н.Мильштейн, Р.Риччи, З.Франческати и др.

Лекция 35. Выдающиеся зарубежные альтисты 20 века.

Крупнейшие зарубежные альтовые школы 20 века. Немецкий альтист Г.Риттер и его деятельность. Исполнительская деятельность чешского альтиста О.Недбала. Л.Тертис и его роль в альтовом искусстве. Выдающийся альтист современности У.Примроуз. П.Хиндемит как альтист-солист и квартетный исполнитель. Творческие портреты мастеров: Т.Лафорж, А.Казадезюс, М.Вьё, П.Доктор, Л.Байи, В.Трамплер, Дж. де Паскуале, П.Лукач, Г.Немет и др.

Лекция 36. Развитие отечественной науки в области истории и теории смычкового искусства.

Вклад в развитие науки о скрипичном и альтовом искусстве Л.С.Гинзбурга, И.М.Ямпольского, И.П.Благовещенского, Л.Н.Раабена, В.Ю.Григорьева, О.Ф.Шульпякова, М.С.Блока, Г.Г.Фельдгуна, В.О.Рабея, М.М.Берляника, А.Ю.Юрьева, В.И.Руденко, А.В.Гвоздева и других исследователей. Основные направления развития теории исполнительства во второй половине 20 века. Капитальные труды, посвященные проблемам скрипичного и альтового исполнительства и педагогики. Учебные пособия и методические разработки. Тенденции развития науки в современный период.

4.2. Требования к текущей и промежуточным аттестациям

В конце 1 семестра проводится зачет по пройденным темам и с учетом посещаемости студента и его работы на семинарах.

В конце 2 и 3 семестров проводится экзамен в устной форме по билетам, на котором учитывается посещаемость и работа на семинарах. Вопросы в билетах ежегодно изменяются и утверждаются на заседании кафедры, а также у декана факультета.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Список рекомендуемой литературы:

а) Основная литература

1. Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41037>. — Загл. с экрана.
2. Гаврилин, В.А. О музыке и не только... [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41041>. — Загл. с экрана.
3. Грани творчества: Сборник статей [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Москва: "Прогресс-Традиция", 2003. — 232 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77073>. — Загл. с экрана.
4. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93026>. — Загл. с экрана.
5. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>. — Загл. с экрана.
6. Кондаков, Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 459 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32072>. — Загл. с экрана.
7. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты [Электронный ресурс]: ноты — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91846>. — Загл. с экрана.
8. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91273>. — Загл. с экрана.
9. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Огаркова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91272>. — Загл. с экрана.
10. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10481>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Грауман, Л.В. Мой ребенок будет скрипачом [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2013. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10475>. — Загл. с экрана.
2. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2866>. — Загл. с экрана.
3. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91052>. — Загл. с экрана.
4. Ростовская консерватория в лицах: очерки [Электронный ресурс]: сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 558 с. — Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/66275>. — Загл. с экрана.

5. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов) [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94186>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История исполнительского искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

В процессе изучения той или иной темы по курсу рекомендуется в качестве домашней проработки пройденного материала или подготовки к новой теме прочтение определенной литературы (по совету преподавателя), поиск новых изданий, редакций и записей музыкальных произведений.

2. Организация самостоятельной работы

Рекомендуется также принимать активное участие в семинарах, не бояться отстаивать свою точку зрения по вопросам курса, подкрепляя её фактами или необходимым аудио/видео материалом (к примеру, демонстрацией мастер-классов).

3. Материалы по реализации контроля

В конце 1 семестра проводится зачет по пройденным темам и с учетом посещаемости студента и его работы на семинарах.

В конце 2 и 3 семестров проводится экзамен в устной форме по билетам, на котором учитывается посещаемость и работа на семинарах. Вопросы в билетах ежегодно изменяются и утверждаются на заседании кафедры, а также у декана факультета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Занятия (групповые) по курсу «История исполнительского искусства» проводятся в виде лекций и семинаров. Значительное место в процессе занятий отводится музыкальным иллюстрациям в виде аудио- и видеозаписей. После прослушивания музыкальных произведений или просмотра видеофильма проводится анализ исполняемых произведений, их редакций и, собственно, самой интерпретации, ее стиля, использованных технических исполнительских приемов и средств художественной выразительности.

Важную роль в процессе изучения курса призваны выполнять семинарские занятия. Они должны способствовать развитию навыков самостоятельного мышления, умения работать с литературой, грамотно и профессионально излагать свои мысли. Большую пользу может также принести написание курсовых работ в виде рефератов. Это позволяет привить студентам основы научной работы, таких как планирование, практическое использование научного аппарата и др.

Определенные темы, снабженные достаточным количеством учебно-методической и музыкальной литературы, могут отводиться на самостоятельное изучение.

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Разработчик: Ларионова А.Г., к.п.н., доцент

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «История музыкальной педагогики» - изучение теорий и подходов, исторически сложившихся в музыкальной педагогике, как основы для профессиональной педагогической, исследовательской и просветительской деятельности; понимание закономерности и исторической обусловленности происходящих процессов в области педагогических технологий и методик обучения, теории и практики образования на всех уровнях его целостной системы, получение представления об основных фактах и событиях современного образовательного процесса.

Задачи дисциплины:

- углубленно изучить историю воспитания и обучения, опыт становления и развития образовательных учреждений;
- показать зависимость целей, задач, содержания, форм и методов воспитания и обучения от особенностей определенной исторической эпохи;
- сформировать умение критически и конструктивно анализировать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность;
- выработать гуманистически направленное профессиональное педагогическое мышление на основе ознакомления с ведущими педагогическими идеями и концепциями;
- осознать ценности мирового историко-педагогического опыта с точки зрения его прогностической значимости.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных и компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать: — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	Владеть: — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;

	<p>Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;</p>
	<p>Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.</p>
<p>ПКО–8. Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства</p>	<p>Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе.</p>
	<p>Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально инструментального искусства;</p>
	<p>Владеть: — методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.</p>
<p>ПК–2. Способен ставить и решать художественно эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся</p>	<p>Знать: — специфику педагогической и воспитательной работы с обучающимися разных возрастных групп; — основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах.</p>
	<p>Уметь: — решать художественно эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся; — анализировать значимые художественно эстетические проблемы и использовать полученные знания в профессиональной деятельности;</p>
	<p>Владеть: — приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности обучающихся; — способами повышения индивидуального уровня творческой работоспособности с учетом возрастных особенностей обучающихся.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3 и 4 семестров и завершается экзаменом в 4 семестре.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	3	4
Аудиторные занятия		70		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	История и теория педагогики древнего мира	25	15	0	10
2.	История и теория педагогики средних веков	20	15	0	5
3.	История и теория педагогики Нового времени	33	18	2	13
4.	История и теория педагогики XVIII-XIX веков	30	18	2	10

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	История и теория педагогики древнего мира	Введение. Тема 1. Воспитание в первобытном обществе. Воспитание и обучение в древнейших государствах ближнего и дальнего востока: Месопотамия, Египет, Израиль. (4 часа лекционных) Тема 2. Воспитание и обучение в древнейших государствах ближнего и дальнего востока: Древний Иран, Индия, Древний Китай (2 часа лекционных) Тема 3. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: Древняя Греция. Крит, Афины, Спарта. (2 часа лекционных) Тема 4. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: эллинизм (4 часа лекционных) Тема 5. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: Древний Рим, зарождение христианской традиции воспитания. Просвещение и педагогическая мысль в Византии (3 часа лекционных)
2.	История и теория	Тема 1. Школа в Западной Европе эпохи средневековья

	педагогике средних веков	и Возрождения, реформация и контрреформация (4 часа лекционных) Тема 2. Исламская традиция в воспитании средневековья. (2 часа лекционных) Тема 3. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси: воспитание и обучение у древних славян, воспитание и обучение в Киевской Руси X-XIII веков (2 часа лекционных) Тема 4. Воспитание и образование в Киевской Руси XIV века (2 часов лекционных) Тема 5. Воспитание и образование в эпоху монголо-татарского ига (2 часа лекционных) Тема 6. Образование в Русском государстве в XVII в. Педагогическая мысль в России к концу XVII в. (3 часа лекционных)
3.	История и теория педагогики Нового времени	Тема 1. Школа и педагогика в странах Западной Европы в XVII-XVIII вв. (8 часов лекционных) Тема 2. Педагогические идеи Я.А. Коменского (7 часов лекционных + 2 семинарских)
4.	История и теория педагогики XVIII-XIX веков	Тема 1. Школьное образование в Англии XVII-XVIII вв., концепция воспитания и образования Джона Локка (1 час лекционный) Тема 2. Педагогическая мысль во Франции XVIII в. Педагогическая концепция Жан-Жака Руссо (1 час лекционный) Тема 3. Школа и педагогическая мысль в России в XVIII в. Школьное дело при Петре I (1 час лекционный) Тема 4. В.Н. Татищев и начало профессионального образования в России (1 час лекционный) Тема 5. Просвещение и школа после Петра I (2 часа лекционных) Тема 6. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова (2 часа лекционных) Тема 7. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой (1 час лекционный) Тема 8. Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы в XIX в. (2 часа лекционный) Тема 9. Педагогическая теория и практическая деятельность И. Г. Песталоцци (2 часа лекционный) Тема 10. Педагогическая идея и практическая деятельность Ф.А.В. Дистервега, И.Ф. Гербарта, Г. Спенсера (1 час лекционный) Тема 11. Школа и педагогическая мысль в России до 90-х гг. XIX в. (2 часа лекционный) Тема 12. Школа и педагогика в России в конце XIX - начале XX в. (2 часа лекционный + 2 семинарских)

История педагогики

Введение. Воспитание в первобытном обществе

В результате усиления разделения труда и расширения эмпирических знаний усложнялось содержание обучения и воспитания детей, складывались его организационные формы. Помимо практической трудовой, военно-физической и социально-нравственной

подготовки подрастающее поколение начинало приобщаться к начаткам специальных знаний. Все это создавало предпосылки для возникновения впоследствии школьного обучения и профессионального ученичества. В ходе практического решения всех этих задач зарождались предпосылки для возникновения специально организованного обучения и воспитания, начинался процесс выработки приемов педагогической деятельности, которая постепенно выделялась в самостоятельную область социальной практики, способствуя этнической консолидации и выступая в роли мощного фактора социального прогресса.

Тема 1. Воспитание и обучение в древнейших государствах ближнего и дальнего востока: Месопотамия, Египет, Израиль

Главными очагами обучения и воспитания в древнейших государствах Востока были семья, храмы и государство. Семья, однако, не была в состоянии дать детям даже минимальную образовательную подготовку – научить письму, чтению, счету. Это стало главной задачей школ. Содержание обучения в этих школах было крайне скудным по причине того, что детей готовили к выполнению четко определенных функций. К 1-му тысячелетию до н.э. развитие ремесел, торговли, постепенное усложнение характера труда, рост городского населения способствовали расширению круга людей, которым стало необходимо школьное обучение. Помимо детей родовой знати и служителей культа учениками школ становились уже и дети состоятельных ремесленников и торговцев, однако абсолютное большинство населения обходилось по-прежнему лишь семейным воспитанием своих детей, без элементов собственно образования.

Возникновение школы являлось следствием развития общества. Школа обладала относительной самостоятельностью и со своей стороны влияла на эволюцию общества. Так, школа письма, возникнув как ответ на необходимость обеспечивать передачу опыта от поколения к поколению, позволяла, в свою очередь, обществу двигаться вперед.

Тема 2. Воспитание и обучение в древнейших государствах ближнего и дальнего востока: Древний Иран, Индия, Древний Китай

Древний Иран – это страна, которую населял один из самых загадочных народов Земли - арийцы. Индусы, немцы, кельты, италийцы, греки, прибалты, некоторые славянские народности находятся в историческом родстве с арийцами, следы которых обнаружены не только в Западной Европе, но и в Гималаях, и в Монголии, и на Урале. Племена древних персов были в I в. до н.э. ближневосточной ветвью арийцев и объединялись верой, ведущей свое начало, возможно, от индийских Вед, ставшей впоследствии основой для многих самостоятельных верований. Зороастризм – это еще один из примеров единобожия. Здесь поклонение главному богу Ахурмазде, олицетворяющему Добро в извечной борьбе Добра и Зла, наложило отпечаток и на характер воспитания.

Тема 3. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: Древняя Греция, Крит, Афины, Спарта

Древневосточные цивилизации дали человечеству первые образцы школ. Дальнейшее развитие школы осуществлялось уже на следующей ступени исторического развития – в эпоху античности, греко-римской древности. Достижения в области содержания, методов и организации образования подрастающего поколения в Древней Греции, Риме, эллинистических государствах и осмысление их философами того времени явились важным этапом в последующей эволюции школы и педагогической мысли.

Тема 4. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: эллинизм

Обычно начало эпохи эллинизма связывают с годом смерти Александра Македонского (323). Завершается эта историческая эпоха в конце I в. до н.э. Она характеризуется прежде всего распространением греческой культуры на обширной

территории Средиземноморья, Ближнего Востока, Закавказья, Северной Африки. Завершается это время подчинением эллинистических государств Риму и Парфии. Культурная жизнь той эпохи характеризовалась сложным переплетением эллинских и восточных элементов, в том числе изменением традиционных форм воспитания в странах Ближнего Востока под влиянием воспитательной практики греческих полисов. Происходила и смена идеалов воспитания: если в классической Греции идеал воспитания видели в героической личности, то в эпоху эллинизма идеалом стала самостоятельная, независимая и сильная личность мудреца.

Тема 5. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: Древний Рим, зарождение христианской традиции воспитания. Просвещение и педагогическая мысль в Византии

Рим, по преданию, был основан в 752 г. до н.э. В конце VI в. до н.э. здесь сложилась Римская республика, которая на протяжении нескольких столетий вела захватнические войны. С 31 г. до н.э. Рим превратился в столицу огромной империи, город с миллионным населением. В Древнем Риме существовала смешанная греко-римская культура, многие образованные римляне владели греческим языком. Традиции образования детей и юношества у римлян, как и у других древних народов, естественно, имели в своей основе практику семейно-домашнего воспитания. Семейное устройство было здесь типично патриархальным. По римским обычаям, отец имел право даже лишить жизни сына-младенца или продать взрослого сына, т.е. был полновластным владыкой в семье. За воспитание детей глава семьи нес ответственность перед общиной.

История педагогики средних веков

Тема 1. Школа в Западной Европе эпохи средневековья и Возрождения, реформация и контрреформация

Начало западноевропейского средневековья связано с распадом Римской империи. В этот период, начавшийся с конца V в., на смену изжившему себя рабовладельческому обществу приходит новый жизненный уклад, связанный с зарождением феодальных отношений, оплотом которого стало христианство.

Тема 2. Исламская традиция в воспитании средневековье

Если в развитии Европы в эпоху средних веков самым характерным явлением было распространение и господство христианской религии и ее идеологии, то в жизни большинства народов Ближнего и Среднего Востока аналогичную роль сыграло возникновение и распространение другой мировой религии – ислама.

Тема 3. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси: воспитание и обучение у древних славян, воспитание и обучение в Киевской Руси X-XIII веков

Историю воспитания и обучения в Древней Руси и Русском государстве до XVII в. невозможно рассматривать вне связи с общим историко-культурным развитием восточнославянских народов, для которых, безусловно, важнейшим событием стало принятие в 988 г. христианства. В общем, этот большой временной отрезок можно разделить на два этапа: дохристианский и христианский, внутри последнего достаточно четко выделяются киевский (X–XIII вв.) и московский (XIV–XVII вв.) периоды, разделенные нашествием монгольского хана Батые в 1237–1243 гг.

Тема 4. Воспитание и образование в Киевской Руси XIV века

В XIV–XVI вв. получают развитие те воспитательно-образовательные тенденции, которые наметились в предыдущую эпоху. В феодальных странах Западной Европы под давлением экономических факторов увеличивалось количество школ и университетов,

которые сохраняли и укрепляли традиции обучения, тесно связанные с классическим античным образованием. На Руси государственно-экономическое развитие не оказывало существенного влияния на систему образования, не требовало введения школьного обучения. Подготовка ребенка к взрослой, самостоятельной жизни осуществлялась вне школы.

Тема 5. Воспитание и образование в эпоху монголо-татарского ига

Процесс развития образования на Руси был прерван нашествием монголо-татар (1237-1241). Учение книжное пришло в упадок, были разорены многие монастыри, являвшиеся очагами просвещения. В 1240 г. был сожжен главный центр культуры Древней Руси – Киев. Погибли многие культурные ценности, были убиты или угнаны в рабство мастера грамоты, книжники.

Тема 6. Образование в Русском государстве в XVII в. Педагогическая мысль в России к концу XVII в.

Московское государство, возрождаясь после потрясений Смутного времени, постепенно стало менять свою политику. Начавшиеся позитивные социально-экономические процессы стимулировали развитие просвещения. Нужда государства в большем количестве людей, обладающих широким кругозором, различными специальными знаниями, могла быть удовлетворена только через овладение западной культурой и наукой. Понятно, что в связи с этим должно было измениться и отношение к получению повышенного образования.

История Нового времени

Тема 1. Школа и педагогика в странах Западной Европы в XVII-XVIII вв.

XVII в., с которого традиционно начинают отсчет Нового времени, в значительной мере сохранил многие социально-экономические устои и особенности духовной жизни средневековья, и поэтому по крайней мере его первую половину следует рассматривать лишь как перекидной мостик от эпохи позднего средневековья к началу собственно Нового времени.

Тема 2. Педагогические идеи Я.А. Коменского

Я.А. Коменский является не просто педагогом, заботившимся о совершенствовании школьного дела. Он был и остается пока единственным педагогом-философом, увидевшим в воспитании подрастающих поколений предпосылку дальнейшего прогресса человечества. Традиционное сведение его заслуг к формулированию узкопедагогических принципов и правил обучения не только принижает значение Я.А. Коменского в истории развития философско- педагогических идей как мыслителя, размышлявшего о судьбах человечества, но и ограничивает роль воспитания и науки о нем в жизни современного общества.

История и теория педагогики XVIII-XIX веков

Тема 1. Школьное образование в Англии XVII-XVIII вв., концепция воспитания и образования Джона Локка

В XVII–XVIII вв. в западноевропейских странах шел процесс становления национальных государств, утверждались рыночные отношения и новые способы ведения хозяйства. Получаемое людьми образование должно было обеспечить им овладение необходимыми для практической жизни реальными знаниями. В этих условиях вопросы народного образования стали занимать все более заметное место в жизни общества и государства.

В обстановке завершавшейся эпохи первоначального накопления капитала сложившаяся к этому времени в Англии система школьного образования пришла в глубокое противоречие с новыми социокультурными условиями жизни: она тормозила дальнейшее

развитие как науки, культуры, так и производства.

Тема 2. Педагогическая мысль во Франции XVIII в. Педагогическая концепция Жан-Жака Руссо

К середине XVIII в. произошел мощный подъем общественной мысли во Франции, известный в истории под названием французского Просвещения. Это движение сложилось под влиянием английского Просвещения, возникшего ранее, и в известной степени подготовило духовную почву для Французской революции XVIII в. Продолжая гуманистические традиции эпохи Возрождения, деятели Просвещения считали своей задачей обоснование необходимости перестройки общества согласно требованиям разума, реализации «естественных», природенных прав человека путем просвещения народа.

Тема 3. Школа и педагогическая мысль в России в XVIII в. Школьное дело при Петре I

Серьезные изменения в политической, экономической, культурной жизни России, начавшиеся еще в середине XVII в. и связанные с ее постепенным выходом из средневековой изоляции по отношению к Европе, продолжились и усилились в петровскую эпоху. Конечно, реформы конца XVII – начала XVIII в. были подготовлены всем ходом исторического процесса в стране, необходимость их давно была очевидна, однако медленное их проведение в предшествующий период подтолкнуло царя *Петра I Великого* (1672–1725) к решительным действиям.

Тема 4. В.Н. Татищев и начало профессионального образования в России

Василий Никитич Татищев (1686–1750), автор многотомной «Истории Российской», философ, составитель энциклопедического словаря «Лексикон Российский», был создателем и ряда интересных педагогических сочинений, таких как «Записка об учащихся и расходах на просвещение в России», «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ», «Духовная моему сыну», «Учреждение, коим порядкам русским школам имати поступать», «О порядке преподавания в школах при уральских казенных заводах» и др.

Тема 5. Просвещение и школа после Петра I

Преемники Петра I – Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, отчасти Елизавета Петровна – лишь декларировали продолжение образовательной политики своего великого предшественника. Петровские школы, за редким исключением, во второй четверти XVIII в. стали закрываться, акцент был перенесен на развитие сословных, прежде всего дворянских, учебно-воспитательных учреждений: кадетских корпусов, «благородных» пансионов, домашнего воспитания, когда гувернеры и «мамамы» учили языку и манерам, а домашние учителя – наукам и т.п.

Тема 6. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова

Развитие педагогической мысли и школьной практики в России 40–60-х гг. XVIII в. неразрывно связано с именем *Михаила Васильевича Ломоносова* (1711–1765) – ученого-энциклопедиста, художника и поэта, поднявшегося в истории мировой культуры на уровень гения.

Тема 7. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой

В 60-80-е гг. XVIII в., время правления Екатерины II, окончательно оформляется идея создания общеобразовательной школы для широких слоев населения, исключая крепостное сословие, с собственно педагогической, а не узкопрофессиональной и сословной, как в предшествующую эпоху, целью воспитания. Обществу нужен был

просвещенный человек, сочетающий общую образованность профессиональной выучкой.

Тема 8. Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы в XIX в.

Конец XVIII–XIX вв. были весьма значимыми как для развития школьного дела во всех странах Западной Европы, так и для становления педагогической науки в собственном смысле этого понятия. Этому способствовали серьезные изменения в жизни общества, связанные с бурным развитием промышленности, потребовавшей от всех участников производства нового уровня и содержания образованности.

Тема 9. Педагогическая теория и практическая деятельность И.Г. Песталоцци

Одним из первых педагогов конца XVIII – начала XIX в., оказавшим своими идеями и опытом практической деятельности огромное влияние на все последующее развитие мировой педагогической мысли, был швейцарец И.Г. Песталоцци, родоначальник влиятельного направления в педагогике, известного под названием песталоццианства.

Тема 10. Педагогическая идея и практическая деятельность А.В. Дистервега, И.Ф. Гербарта, Г. Спенсера

XIX в. в целом был «золотым» для педагогики, особенно в Германии, где проблемам воспитания помимо собственно педагогов огромное внимание уделяли и философы, и ученые, и государственные деятели, остановиться на рассмотрении взглядов которых в рамках учебного курса истории педагогики просто невозможно.

Тема 11. Школа и педагогическая мысль в России до 90-х гг. XIX в.

Просвещение в России, столетиями развивавшееся в рамках религиозного мировоззрения как оппозиция к педагогике Западной Европы, по крайней мере до эпохи Петра I, к началу XIX в. выходит в целом на путь секуляризации. XIX в. для России ознаменовался вступлением на престол Александра I, провозгласившего в манифесте от 12 марта 1801 г. курс на продолжение начавшихся ранее просветительских реформ. В декабре того же года был издан закон о праве всех лиц свободного состояния приобретать недвижимое имущество без крестьян, в 1803 г. – закон «О свободных хлебопашцах». В рамках реформирования общественных отношений в 1802 – 1804 гг. была проведена и реформа народного образования.

Тема 12. Школа и педагогика в России в конце XIX - начале XX в.

Основным типом школы в России к началу XX в., как и раньше, была начальная школа, отличавшаяся пестротой не только по ведомственной принадлежности, но и по срокам и содержанию обучения.

Самыми распространенными ее типами были сельские одноклассные и двухклассные народные училища и городские училища, подведомственные Министерству народного просвещения; одно-классные и двухклассные церковно-приходские школы Священного синода. Кроме того, но их было значительно меньше, существовали школы различных ведомств: Министерства внутренних дел, железнодорожные, частные, ведомства Императрицы Марии, казачьи и др.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущей аттестации успеваемости студентов являются семинарские занятия. Итоговый контроль осуществляется в виде проведения экзамена в конце четвертого семестра, который представляет собой ответ на вопросы по темам курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент специалитета обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к

базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. История педагогики и образования: учебник для академического бакалавриата / А. И. Пискунов [и др.]; под общ. ред. А. И. Пискунова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 452 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00981-1. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya-412734>

2. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен до XIX века: учебник для академического бакалавриата / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 398 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03516-2. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya-v-2-ch-chast-1-s-drevneyshih-vremen-do-xix-veka-421496>

3. Жабинский, К.А. История музыкальной педагогики: рабочая программа [Электронный ресурс]: учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2015. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99459>.

б) Дополнительная литература:

1. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02882-9. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-414827>

2. Каптерев, П. Ф. История русской педагогики в 2 ч. Часть 1. Церковно-религиозная и государственная педагогика: учебное пособие для вузов / П. Ф. Каптерев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04051-7. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoj-pedagogii-v-2-ch-chast-1-cerkovno-religioznaya-i-gosudarstvennaya-pedagogiya-421550>

3. Избранные педагогические сочинения / Я. Коменский; пер. Н. П. Степанов, Л. Н. Корольков, А. А. Красновский. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 440 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09278-3. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-427558>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История музыкальной педагогики» обеспечивается доступом каждого специалиста к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

Для проведения занятий необходимы: аудитория, оснащенная необходимой мебелью, фортепиано, нотные материалы, учебно-методическая литература, аудиоматериалы, звуковоспроизводящая техника, проекторы, компьютер с доступом в Интернет, принтер.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Краткие методические рекомендации для студентов

Как и любая педагогическая деятельность, курс «История музыкальной педагогики» предполагает определенный интерес к теме и расчет на постоянную работу студента, которая заключается в поиске, изучении, критической оценке специальной литературы, авторских подходов, учебных пособий и актуальных проблем. Работа с литературой по психологии и педагогике, даст более полную картину истории и теории педагогики.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предполагает критический анализ литературы, учебных пособий по теоретическим дисциплинам как для преподавателей, так и для учащихся; Особое внимание следует уделить интернет-ресурсам (сайтам, программам, видеоматериалам) и профессиональным курсам на основе авторских методик.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Педагогу необходимо предоставить полную картину истории мировой педагогики и образования. Курс «История музыкальной педагогики» рассчитан на обзор исторических методик преподавания, поэтому желательным является посещение студентами Государственного исторического музея при изучении тем, связанных с российской педагогикой, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – при изучении тем, связанных с античной педагогикой.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ

Разработчики: *Афанасенко Станислав Максимович, профессор*
Габышева Лариса Иннокентьевна, профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» является составным звеном цикла специальных дисциплин. Основу курса составляет обобщение педагогического и исполнительского опыта отечественной и мировой скрипичной и альтовой культуры, использование достижений современной педагогики, методики, психофизиологии, музыкознания.

Цель курса – всестороннее развитие уровня теоретических знаний и практических навыков в деятельности музыканта-профессионала (исполнителя и педагога).

Задачи курса:

1. формирование практической, научно-методической и психологической готовности студента к деятельности педагога на разных этапах и уровнях обучения;
2. формирование умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт;
3. формирование умения применять исполнительский и педагогический опыт на практике;
4. формирование навыков работы с методической литературой.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения	<i>Знать:</i> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; - различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и

задач педагогические разрабатывать технологии в области музыкальной педагогики	музыкально-методики, новые области	<p>деятельности в процессе музыкального обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; - методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально- педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПКО–9. Способен вести научно- методическую работу, разрабатывать методические материалы		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; — основную литературу в области методики и музыкальной педагогики;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса.
ПКО–10. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками систематизации дидактических

	материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; - технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение одного года обучения (3 курс, 5,6 семестры).

Во время аудиторных занятий (лекции и семинары) студент получает теоретические знания и участвует в обсуждениях проблем, связанных с тематикой курса.

Самостоятельные занятия предполагают ознакомление с литературой, а также проверку знаний на практике.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	5	6
Контактная работа		70		

Аудиторные занятия:

- подготовка и проведение лекций;
- проведение семинарских занятий по заранее разработанным вопросам, обеспечивающих закрепление полученной на лекциях информации;
- проведение обсуждений прослушанного (или просмотренного в видеозаписи) иллюстративного материала.

Виды внеаудиторной работы:

Организация планомерной и регулярной самостоятельной работы студентов на семинарских занятиях

Руководство самостоятельной работой студентов, включая выбор темы, консультации, текущий контроль и проверку работы

Разработка методических рекомендаций по отдельным темам курса

Обеспечение учебного процесса основной и дополнительной литературой, соответствующей рабочей программе дисциплины (в том числе изданной в течение последних трех-пяти лет)

Обеспечение учебного процесса аудио- и видеоматериалами, а также наглядными пособиями, иллюстрирующими и дополняющими основной курс.

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Программа дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» отражает современные тенденции скрипичной и альтовой педагогики и направлена на повышение качества педагогического образования.

Курс включает основы следующих отраслей – общей педагогики, общей психологии, истории музыкально-инструментальной педагогики, а также собственно методики

преподавания и обучения игре на инструменте (скрипке, альте).

Изучение данной дисциплины, наряду с собственной исполнительской деятельностью и непосредственной практикой работы с учениками в рамках прохождения педагогической и исполнительской практик, должно помочь учащимся выработать навыки самостоятельной работы с различной литературой, а также развить способность к наблюдению и анализу.

Представляется целесообразным сосредоточить внимание на разнообразии школ и систем музыкального образования прошлого и настоящего.

4.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Содержание курса методики.

Информирование учащихся о форме проведения занятий и форме отчётности. Предоставляется список литературы и дискографии, необходимой для дальнейшей самостоятельной подготовки к занятиям.

Тема 2. Музыкальные способности ученика и методы их развития.

Комплекс способностей, необходимых исполнителю и задачи их изучения в ДМШ. Возможность развития врождённых и восполнения недостающих способностей. Понятие «музыкальность»- способность чувствовать и передавать красоту музыки, её выразительность. Развитие музыкальных способностей на высокохудожественном материале.

Исполнительские способности, их специфика. Профессионально скрипично - исполнительские данные: острый музыкальный слух, способность к творческому воспроизведению музыки, благоприятное строение рук и т. д.

Двигательные способности музыканта-исполнителя. Предрасположенность к двигательной координации как важнейшее условие овладения скрипичной техникой. Проблема гармоничного развития исполнительских способностей в процессе обучения.

Тема 3. Музыкальный слух (виды музыкального слуха, внутренние слуховые представления).

Ведущая роль музыкального слуха в исполнительском процессе и в овладении искусством игры на инструменте. Возможность воспитания хорошего музыкального слуха практически у каждого здорового ребенка. Виды слуха: звуковысотный, ладовый (мелодический и гармонический), тембровый, динамический и др. Абсолютный и относительный слух, их характеристика. Особая роль воспитания звуковысотного слуха на ладовой основе. «Внутренний слух» — способность представлять музыкальные звуки вне их реального звучания («музыкально-слуховые представления»). Роль внутреннего слуха в развитии музыкальности. Необходимость развития музыкального слуха с первых шагов обучения. Методы воспитания слуха; относительная сольмизация (П. Вейс) и возможность ее использования в скрипичной педагогике. Использование технических средств обучения с целью развития музыкального слуха. Активизация и совершенствование слуха в процессе работы над звуком, интонацией, фразировкой.

Проблемы интонирования на инструментах с нефиксированной звуковысотностью. Точность интонации как. неперемное условие художественного исполнения и как важнейшее средство выразительности. «Зонная природа» интонационного слуха скрипачей (Н. Гарбузов). Зависимость интонации от состояния и развития музыкального слуха. Неточная интонация как результат недостаточно ясного слухового представления

(«предслышания»), отсутствия должной координации слуховых и двигательных ощущений, плохого слухового контроля.

Тема 4. Работа над звуком в классе по специальности.

Одним из основных свойств звука является его тембр. Отсюда одной из главных задач музыканта является извлечение из инструмента звука того качества, которого требует воля исполнителя. Именно на тембровой основе звука мы определяем инструмент, на котором исполняется музыка, настроение, с которым исполнитель произносит ту или иную фразу и т.д. Тембр звука является очень важным звуковым показателем мастерства исполнителя.

Тема 5. Внимание и его виды.

Внимание – одна из сторон художественного сознания исполнителя. Оно может быть направлено как на внешние объекты, вызываться ими, так и на внутренние представления, переживания, стремления. С понятием внимание связаны такие стороны психологической активности, как увлеченность деятельностью, погружение в неё, достижение состояния вдохновения. В психологии рассматриваются три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Все виды внимания практически всегда действуют совместно, они неразделимы, хотя на первый план может выходить то один, то другой из них.

Тема 6. Исполнительское движение (виды движения, рефлекторный тонус мышц, зона игровых движений).

Движение в быденном значении можно разделить на две относительно независимые сферы, управление которыми совершается различно, - непроизвольно и произвольно. Важное значение в игре имеет рефлекторный тонус мышц. Этот тонус обеспечивает различные положения тела, а также выполняет специфическую функцию тормоза пассивных движений. Исследуя инструментальное движение, необходимо в первую очередь рассмотреть вопрос о зоне игровых движений, в пределах которой оно эффективно выполняет свои содержательные функции.

Тема 7. Музыкальная память и её развитие.

Исполнительская память как комплексное явление, включающее ее различные виды (слуховую, двигательную, логическую, эмоциональную, зрительную). Значение музыкальной памяти. Способность к запоминанию характера и музыкально-образного содержания произведения, средств выразительности и исполнительских приемов — особенности «исполнительской памяти» музыканта. Возрастные особенности музыкальной памяти учащихся. Преобладание отдельных видов памяти у учащихся и необходимость тренировки отстающих сторон. Слухо-двигательная память – основа исполнительской памяти. Непроизвольное и преднамеренное запоминание музыкального произведения. Осмысленность фразировки и приемов исполнения - необходимое условие прочного запоминания произведения. Зависимость быстроты и прочности запоминания от яркости музыкальных образов (особенно у начинающих), степени заинтересованности детей. Важность психологической установки на запоминание. Требование игры па память с момента правильного, грамотного исполнения произведения по потам. Методы развития музыкальной памяти.

Тема 8. Метр и ритм (понятия: музыкальный метр, ритм, темп; и их дифференциация).

Понятия: музыкальный ритм, метр, темп; их дифференциация.

Формообразующая роль ритма и его связь с особенностями и характером музыкального произведения. Взаимосвязь метра и ритма в процессе исполнения. Метрическая схема и «живой» исполнительский ритм. Единство сквозной ритмической пульсации и закономерности некоторых отклонений от нее как проявление живого ритмического чувства. Темпо - рубато и агогика как средства выразительности. Эмоциональная природа чувства ритма, невозможность развития ритма «вне музыки».

Воспитание ритмического чувства на начальном этапе обучения. Методы воспитания слуховых ритмических представлений. Анализ и осознание метроритма при разборе музыкального произведения. Сольфеджирование и дирижирование как способы овладения метроритмом. Вспомогательный метод расчленения ритмического оборота на мелкие доли как одна из возможностей овладения сложными ритмами. Роль метроритмических опор.

Строгий слуховой контроль за ритмической стороной исполнения. Опасность чрезмерно замедленной игры на первых уроках. Необходимость воспитания четкого представления о длительности каждого звука, каждой ритмической группы звуков (триолей, квартолей, секстолой, четверти с точкой и т. д.). Овладение несимметричными метроритмическими построениями.

Развитие чувства ритма у учеников в связи с усложнением музыкально-исполнительских задач; овладение темпо - рубато и умение передать агогические отклонения; связь ритмической стороны исполнения с техникой штрихов, сменой позиций, вибрацией и т. д. Выразительное значение пауз и цезур.

Определение целесообразного темпа исполнения произведения как необходимое средство раскрытия его музыкального содержания. Метод определения «верного» темпа.

Тема 9. Методика проведения приёмных испытаний в ДМШ.

Правильный отбор учащихся в ДМШ — залог успеха их обучения. Сложность выявления музыкально-исполнительских данных учащихся, еще не обучавшихся игре на музыкальных инструментах, относительность этих показателей. Обязательность участия в этом отборе педагога по специальности. Критика устаревших методов проведения приемных испытаний. Опыт прогрессивной методики определения музыкальных данных. Проведение приемных испытаний с группами детей, использование различных игр, викторины и т. д. Создание атмосферы доброжелательности, непринужденности, преодоление стеснительности ребенка. Целесообразность проведения испытаний в несколько этапов или даже в течение «подготовительного года (класса) для наблюдения за ребенком и более полного изучения его данных.

Коллективное исполнение и разучивание песен, правильный выбор мелодий (регистр, диапазон, ритмика и т. д.). Способы их разучивания. Ритмичные движения под музыку (маршировка, бег, танец) как способ выявления чувства ритма. Наблюдение за реакцией испытуемых, за тем, кто и как запомнил песню, за ритмичностью движений. Дух соревнования у детей. Повторные проверки способностей на следующих испытаниях, их значение.

Индивидуальные испытания. Выявление у ребенка интереса к музыке, к игре на музыкальном инструменте. Нередкое совпадение стремления к занятиям музыкой с наличием музыкально-исполнительских данных. Пение ранее разученной ребенком песни и знакомых ему мелодий. Выразительность исполнения как важнейший показатель задатков музыкальности. Значение выразительного чтения стихов. Приемы интонирования части песни «про себя», ее продолжение вслух для выявления внутреннего слуха ребенка.

Подбирание на фортепиано знакомой мелодии, транспонирование её.

Проверка ритмической чуткости прохлопыванием ритмического рисунка знакомых ребенку мелодий с одновременным интонированием «про себя». Нецелесообразность проверки ритмического чувства вне мелодического интонирования.

Знакомство с физическими данными поступающего: телосложением, строением кисти и пальцев. Значение этих данных. Решающее значение общей музыкальности, волевой устремленности и приспособляемости к игре на том или ином инструменте.

Собеседование в целях выявления общего развития ученика.

Тема 10. Музыкальное интонирование и проблема скрипичного интонирования.

Музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. Асафьев). Интонирование в широком и узком значении этого понятия. Интонирование (в широком понимании) - «произнесение» музыки с определенным смыслом. Музыкальное интонирование, как результат «переживания» и осознания учеником содержания музыкального произведения, постижения его художественного смысла. Развитие выразительности произнесения мелодики в процессе подготовки скрипачей, ведущая роль при этом музыкально-слуховых представлений. Широкий комплекс качеств музыканта, обуславливающих выразительность интонирования на инструменте (слуховое восприятие, ритмическая реакция, моторика, звуковое мастерство и прочее во взаимодействии с факторами высшего, личностного порядка, с творческими намерениями исполнителя).

Интонация как условие и средство художественно-выразительного исполнения. Понятие выразительной и акустически точной интонации. Теория Н. Гарбузова о зонной природе звуковысотного слуха и проблемы интонирования. Значение целостного представления музыкальной фразы. Роль опорных звуков в ощущении чистой интонации. Ладотональные представления; «обостренная» интонация вводных топов, увеличенных и уменьшенных интервалов. Интонация полутонов; интонирование хроматической гаммы. Связь интонации с мелодическим и гармоническим строем исполняемой музыки. Интонация и ритм. Интонирование в ансамбле и в оркестре.

Значение правильного воспитания интонации на начальном этапе обучения для дальнейшего развития учащегося; недопустимость «компромиссов» в процессе работы над интонацией; выработка у учащегося быстрой реакции на фальшиво взятую ноту.

Тема 11. Музыкальная фразировка и динамика.

Работу над музыкальной фразировкой и динамикой чрезвычайно важно начинать с начального обучения маленького музыканта. Сначала разговор о динамике и фразировке будет проходить на достаточно примитивном уровне - громко, тихо, выяснением, к какой ноте идёт мелодия и т.д. Но по мере взросления ученика, работа над динамикой и фразировкой будет протекать в иной форме.

Тема 12. Общие вопросы постановки. Её эффективность. Аспекты постановки.

Исторический анализ приемов постановки. Современный подход к проблеме формирования постановочных навыков. Постановка как процесс постепенного приспособления организма к инструменту, к объективным требованиям скрипичного исполнительства. Объективный и субъективный факторы в постановке. Изучение общих закономерностей постановки с целью поиска ее оптимальных вариантов, обусловленных индивидуальными особенностями учащихся. Активизация мышления ученика (целесообразность небольших пауз для осмысления элементов постановки, сути

недостатка). Метод проговаривания учащимся отдельных действий с целью их лучшего осознания.

Общие принципы постановки. Проблема перспективности постановки.

Освобождение от излишних мышечных напряжений — главное условие овладения рациональными приемами игры и выявления музыкально-исполнительских данных. Предварительные упражнения; ознакомление ученика с различной степенью напряжения мышц («сильно - слабо», «зажато - свободно», «тяжело - легко»); психологическая настройка на легкость и свободу движений.

Необходимость постоянно «вслушиваться» в состояние мышц, стремясь к достижению минимального их напряжения. Способ проверки состояния мышц незначительными движениями в сочленениях суставов.

Постановка. Положение корпуса и ног. Определение положения инструмента, удобного для игровых движений правой и левой руки. Метод отдельной постановки (изучение элементарных движений каждой руки в отдельности).

Тема 13. Типовые двигательные положения корпуса и рук скрипача, проблема перспективности постановки).

При постановке рук скрипача педагог должен учитывать много факторов, влияющих на постановку. В частности - длину рук. В соответствии с этим, существуют три основные положения рук относительно корпуса.

Тема 14. Постановка левой руки скрипача

Точки опоры инструмента. Роль подушечки (мостика). Воспитание навыков установки скрипки и приспособления левой руки (отсутствие напряжения в ее плечевой части). Положение и функция большого пальца.

Расстановка пальцев по одной струне. Удобное положение 4-го пальца как определяющее для правильного положения остальных и кисти левой руки. Подготовительные (беззвучные) упражнения пальцев.

Изучение мажорных и минорных тетракордов на каждой струне в отдельности, соединение двух тетракордов по разным струнам, как подготовка к изучению гамм. Двигательные действия и их ощущения при исполнении мелодических последовательностей при восходящем и нисходящем движении. Нажим пальцев на струну. Преодоление «захвата» шейки скрипки между основанием указательного пальца и большим.

Положение и «рулевое» движение локтя при игре на разных струнах и их смене. Усвоение первоначальных пальцевых навыков с помощью игры щипком на материале песен и специальных упражнений. Нецелесообразность долгой задержки ученика в первой позиции. Свобода лучезапястного сустава как предпосылка изучения переходов в позиции и вибрато. Подготовительные упражнения для овладения сменой позиций.

Тема 15. Постановка правой руки скрипача.

Освоение движений правой руки без смычка: «игра» знакомых произведений с имитацией движений. Расположение пальцев на трости. Ощущение противовеса между указательным пальцем и мизинцем, его роль при извлечении звука в различных частях смычка. Роль большого пальца и его правильное расположение. Положение смычка между грифом и подставкой. Наклон трости. Формирование у ученика представления о качественном скрипичном звучании, как условии образования целесообразных двигательных навыков, связанных с звукоизвлечением. Ведение смычка по открытой

струне. Использование средней части смычка и небольшого его отрезка для усвоения начальных движений; постепенное расширение штриха к верхней части смычка и к колодке с соответствующим замедлением темпа движения. (Возможность иного подхода: первоначальные упражнения в нижней половине смычка — М. Берляничик, М. Либерман). Положение смычка на различных струнах и изменение плоскости движений правой руки при их смене. Условное деление смычка па отрезки; взаимодействие различных частей руки при ведении смычка от колодки к концу. Выработка определенного начала звука. Развитие навыка плавных, лишенных напряжения движений правой руки на элементарных штрихах. Особенности управления смычком при его смене у колодки и у конца. Важность активного слухового самоконтроля при изучении элементарных приемов ведения смычка.

Тема 16. Техника левой руки (пассажная, двойные ноты, исполнение мелизмов, подготовка пальцев и оставление их на струнах, флажолеты, пиццикато)

Пальцы левой руки выполняют на струнах различные движения, поэтому они могут по - разному группироваться, а сами движения - варьироваться по форме. Существуют наиболее эффективные технологические структуры движений, обеспечивающие как минимальность усилий при достижении оптимальных звуковых результатов, так и устойчивость, воспроизводимость на эстраде выученного материала.

Тема 17. Аппликатура (виды аппликатуры, развитие аппликатурного мышления)

Аппликатура – как художественное и техническое средство исполнения. Особое значение аппликатуры в игре на смычковых инструментах. Связь аппликатуры со стилем, тембром, фразировкой, ритмом и темпом исполняемой музыки. Зависимость аппликатуры от действий правой руки (штрихов); влияние аппликатуры па интонацию.

Индивидуальный характер аппликатуры: зависимость ее от музыкально-художественных представлений исполнителя, его физических данных. Художественная необходимость — решающий фактор при выборе аппликатуры; значение удобства игры.

Зависимость аппликатуры от темпа игры: аппликатура в кантилене и пассаже. Выбор рациональной аппликатуры с целью достижения певучести исполнения и единства тембра фразы, избегания неоправданных глиссандо и акцептов.

Эволюции скрипичной аппликатуры. Виды аппликатуры. Использование четных позиций и полупозиций. Аппликатура диатонических и хроматических гамм, трезвучий, септаккордов, гамм в двойных нотах, аккордов. Аппликатура флажолетов (натуральных и искусственных).

Новые требования к скрипичному исполнительству. Отражение этих требований в скрипичной аппликатуре: расширение и сужение охвата позиции, увеличение удельного веса приемов впеозиционной игры, особенности применения приемов портаменто и т. д. Правильное понимание особенностей современной аппликатуры как расширение основ скрипичной аппликатуры. Активизация аппликатурного мышления учащегося.

Анализ аппликатурных принципов в различных изданиях художественной и инструктивно-технической литературы.

Тема 18. Позиции и их смены (четыре типа переходов, методы достижения лёгкости и непринуждённости переходов, вспомогательные упражнения)

Подготовительные (беззвучные) упражнения па перемещения руки вдоль грифа. Слуховая ориентировка на грифе; изучение позиций методом транспонирования.

Классификация приемов смены позиций в зависимости от техники их исполнения. Четыре типа переходов. Последовательность их изучения. Функция связующего пальца (пальца — «проводника») при исполнении переходов. Сочетание движений кисти, предплечья и плеча при переходах из позиции в позицию. Техника переходов вниз. Изучение переходов в верхних позициях.

Два способа перехода из позиции в позицию; неслышимая смена позиций; намеренно слышимая (портаменто). Художественно-выразительные особенности этих приемов. Общие предпосылки и условия правильного развития приемов незаметной смены позиций: ясное слуховое представление звука и интервала, «предслышание» и «предощущение» его, «настройка» на требуемую ноту, уверенность и точность движений, изменение степени нажима скользящего пальца на струну, достаточно свободное состояние руки. Естественное падение пальцев на струны в различных частях грифа. Координация переходов с движениями смычка.

Последовательность в изучении позиций. Важность изучения четных позиций. Вспомогательные упражнения для достижения легкости и непринужденности переходов.

Тема 19. Вибрато (виды вибрато; параметры, влияющие на качественные характеристики вибрато; зависимость вибрато от темпа, регистра, динамики)

Вибрато как художественный элемент игры и технический навык. Влияние вибрато на качество звука. Связь вибрато с эмоциональной стороной исполнения. Историческая эволюция взглядов на вибрато; вибрато и современная исполнительская практика. Необходимость овладения разнообразным вибрато.

Участие в вибрато пальца, кисти и предплечья. Необходимые предпосылки для начала работы над вибрато: эстетическая потребность ученика в вибрато; отсутствие напряжения в кистевом суставе, гибкость пальцевых суставов (особенно сустава, соединяющего ногтевую фалангу со средней); легкие, эластичные переходы из одной позиции в другую; свободное состояние левой руки в целом.

Различные виды вибрато (кистевое, локтевое, пальцевое, смешанное); их характеристика. Умение использовать в процессе вибрирования различные части руки — условие развития разнообразного вибрато.

Изменение точки опоры инструмента и положения пальцев при вибрато.

Вибрато и интонация. Направление вибрато и интонационное изменение высоты звука.

Использование вспомогательных двигательных-технических упражнений для начального развития вибрато. Невозможность развития вибрато только путем отдельного культивирования движений. Важность более раннего изучения этого навыка (при наличии указанных предпосылок). Использование пьес и этюдов для усвоения вибрато.

Способы выработки вибрато различной интенсивности и характера, подчинение ее художественным намерениям скрипача. Недостатки вибрато и способы работы над их исправлением.

Тема 20. Вопросы звукоизвлечения на скрипке и альте (характеристика скрипичного звука, основные факторы звукоизвлечения, методические рекомендации к овладению качественным звучанием и др.)

Звук как важнейшее выразительное средство скрипичного исполнительства, материальная основа воплощения художественного образа. Певучесть исполнения — одна из лучших традиций русского инструментального искусства. Воспитание критерия качественного скрипичного звучания: чистота, отсутствие призвуков, интенсивность при

игре в различных нюансах, полётность, красочность. Роль общей музыкальной одаренности и культуры исполнителя в овладении искусством извлечения выразительного звука. Влияние исполнительского мастерства выдающихся инструменталистов и вокалистов на развитие у учащихся культуры слуха и стремления к высокому качеству звучания. Необходимость высококачественного звучания не только в кантилене, но и в виртуозных пассажах, при исполнении этюдов, гамм и т. д.

Совершенствование звука в процессе изучения музыкальных произведений различного характера и стиля.

Многообразие приемов звукоизвлечения, связанное с конкретными художественными задачами. Необходимость тщательного изучения основных закономерностей звукоизвлечения.

Основные факторы, влияющие на звукообразование: скорость движения смычка, плотность прилегания его к струне, местоположение игровой точки. Связь звучания с направлением движения смычка. Использование этих факторов в зависимости от музыкально-художественных требований.

Способы звукоизвлечения: применение широкого смычка (большого размаха движений) для достижения яркости, полетности звучания; использование небольшого отрезка смычка с достаточно сильным нажимом для извлечения плотного звука - (накладывание веса руки со смычком, «весовое давление» — М. Берляничик, М. Либерман). Необходимость применения в скрипичной игре обоих способов в зависимости от конкретных художественных задач.

Плавное и активное начало (атака) звука. Выработка определенного начала звука с первых шагов обучения. Взаимодействие рук в образовании звука. Роль опережающей постановки пальца на струну в возникновении ее ровных колебаний.

Неразрывная связь музыкально-художественного представления со слуховым контролем, ее непрерывность в процессе игры — основа работы над звучанием.

Тема 21. Штрихи на скрипке и альте (Классификация штрихов, методические рекомендации, способы изучения).

Штрихи как важнейшее средство выразительности. Ясность и яркость звучания штрихов — основной показатель их качества. Классификация штрихов в зависимости от их музыкально-выразительной характеристики и приемов исполнения. (Возможность классификации, исходя из их артикуляционной функции — А. Юрьев.) Ограниченное количество штрихов, нецелесообразность искусственного увеличения их количества (как, например, у О. Шевчика). Необходимость овладения основными штрихами. Некоторое изменение характера штрихов в зависимости от стиля и характера произведения.

Необходимость систематической работы над штрихами (даже при минимальном расходе времени). Постоянное изучение новых и совершенствование выработанных штрихов в процессе обучения скрипача. Работа над соединением различных штрихов. Тщательное изучение разнообразных сочетаний *деташе* и *легато* (в симметричных и несимметричных группировках) как важный фактор в развитии техники смычка. Использование вспомогательных упражнений и этюдов для совершенствования штрихов в процессе изучения художественного материала.

Тема 22. Методы проведения урока по специальности. Психологическая сторона педагогического процесса. Принципы индивидуального подхода к ученику.

Подготовка педагога к уроку. Целесообразность ведения педагогического дневника.

Методика проведения урока. Три основных фазы урока:

а) проверка выполнения задания;

б) работа с учеником над изучаемым материалом;

в) указания педагога, направляющие учащегося на дальнейшую самостоятельную работу.

Умение быстро поставить «диагноз», выявить центральную задачу и сосредоточить на ней усилия — показатель мастерства педагога. Опасность для неопытных педагогов перегрузки ученика замечаниями и «разбросанности» урока.

Два взаимодополняющих способа работы педагога на уроке — показ на инструменте и словесные пояснения. Рельефный показ педагогом отдельных элементов изучаемого материала, а также способов работы над ним и исполнительских приемов. «Положительный» и «отрицательный» показ. Варьирование па уроках последовательности изучаемого материала (художественные произведения, гаммы, этюды, упражнения, чтение пот с листа и т. д.). Оптимальный темп урока как средство активизации познавательной деятельности учащегося, интереса к учению.

Правомерность различных типов уроков: прослушивание произведений целиком и выявление наиболее существенных недостатков исполнения, концентрация па них внимания ученика; работа над художественной стороной или техническими трудностями произведения; проведение урока в форме образца, направляющего учащегося на дальнейшую самостоятельную работу. Выбор формы урока в зависимости от конкретных задач, стоящих перед педагогом и учащимся. Творческое отношение педагога и ученика к делу — неременное условие эффективности урока. Индивидуальный подход к каждому ученику.

Умение четко сформулировать задание. Запись в дневнике ученика задания и важнейших указаний. Высокие требования к домашней работе ученика и соответствие их его возрасту. Вред «натаскивания» и «репетиторства». Составление графика работы: четкая регламентация сроков выполнения определенного объема работы, выступлений на публичных и академических концертах, экзаменах с целью мобилизации ученика па активные занятия.

Использование видеозаписи в целях самоконтроля. Самостоятельное пользование озвученными пособиями.

Тема 23. Система педагогических занятий в классе по специальности. Различные взаимоотношения между студентом и педагогом (4 типа)

В классе по специальности возможны различные системы занятий, в которых складываются различные взаимоотношения педагога и ученика. Четыре основных типа взаимодействия педагога и ученика. Благожелательность и требовательность тона педагога, эмоциональность и краткость словесного общения с учеником. Единство эмоциональных (музыкально-художественных) и рациональных методов воздействия на ученика.

Тема 24. Работа над воплощением художественного содержания произведения.

Формирование художественного идеала, вкуса исполнителя, определённых стилевых тенденций, а также нахождение адекватных замыслу выразительных средств. Создание собственной индивидуальной исполнительской концепции. Методы поиска концепционных решений.

Тема 25. Публичные выступления (проблема эстрадного волнения).

Публичное выступление — итог проделанной работы — важнейшая форма общественной деятельности учащегося. Психологические и физиологические проявления эстрадного волнения. Волнение-подъем, волнение-паника, волнение-апатия. Различные взгляды на причины эстрадного волнения.

Чувство эстрады, возможность его развития. Эстрадное волнение как комплексная проблема, решение которой связано со многими факторами: методом обучения, состоянием исполнительского аппарата (свобода, наличие гибких навыков), нервно- психологическим типом ученика и др.

Необходимость включения в индивидуальный план произведений, предназначенных для публичного показа и для изучения в классе; различная степень их трудности. Создание технического резерва. Недоработка произведения как причина волнения — паники.

Сосредоточенность ученика на стремлении к максимально выразительному исполнению — важнейший фактор преодоления отрицательных проявлений эстрадного волнения.

Подробный анализ выступления ученика. Недопустимость захваливания, резких проявлений недовольства или невнимания. Необходимость отметить сначала положительные стороны в исполнении (подбодрить неудачно выступившего ученика), потом недостатки, наметить дальнейшие задачи в работе. Оценка и ее воспитательная роль.

Тема 26. Организация домашних занятий. Принцип самостоятельной работы над технологическими аспектами произведения. Неверные приёмы самостоятельных занятий.

Соотношение количества времени, отводимого для занятий с педагогом домашней работы ученика. Прямая зависимость успехов в развитии учащегося от его умения заниматься дома. Работа над беглостью и кантиленой. Способы работы: метод упрощения и усложнения задач, варьирование, игра в замедленном темпе и т.д. Отрицательные моменты в домашних занятиях; пассивное сознание, механический тренаж, неорганизованность, бессистемность, недостаток времени, отводимого на занятия.

4.2.1. Вспомогательные средства и приемы, используемые в процессе преподавания дисциплины

В целях развития творческого отношения студентов к предмету, повышения их активности и эффективности усвоения материала на лекциях используются вспомогательные средства и приемы.

Организируются просмотры аудио- и видеозаписей выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, с тем, чтобы студенты учились формулировать свое отношение и мотивировать свое мнение. Полезно и целесообразно прослушивание одного и того же произведения в разных интерпретациях для сравнительного анализа.

Студентам рекомендуются посещения мастер-классов, зачетов, академических вечеров в ДМШ, Школах искусств и музыкальных училищах с их последующим обсуждением на семинарских занятиях. Возможно также проведение дискуссий и семинаров на темы, актуальные вопросам современной педагогики и методики.

Чрезвычайно полезен разбор и сравнение разных школ и пособий для обучения, проведенный дискуссий по этим вопросам для развития умения самостоятельно оценить сильные и слабые стороны той или иной школы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей

издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Андриевская, И.В. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2015. — 43 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79366>. — Загл. с экрана.

2. Байбородова, Л. В. Преподавание музыки в начальной школе: учебное пособие для СПО / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07577-9.

3. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91060>. — Загл. с экрана.

4. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ формирования и развития: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99160>. — Загл. с экрана.

5. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология. Часть 1. Музыкальная психология: учебно-методический комплекс дисц. для бакалавров очн. и заочн. форм обуч. по направл. и проф. подготовки 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструмент. искусство», 53.03.01 (071600) «Музыка [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2014. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79372>. — Загл. с экрана.

6. Кузнецов, В. В. Введение в педагогическую деятельность: учебник и практикум для СПО / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07541-0.

7. Мазель, В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 156 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2840>. — Загл. с экрана.

8. Мазель, В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2841>. — Загл. с экрана.

9. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты [Электронный ресурс]: ноты — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91846>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60752>. — Загл. с экрана.

2. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93024>. — Загл. с экрана.

3. Кузнецов, В. В. Методика профессионального обучения: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-01240-8.

4. Мстиславская, Е.В. Формирование творческих способностей младших

школьников в музыкально-развивающей среде [Электронный ресурс]: монография — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72128>. — Загл. с экрана.

5. Савенков, А. И. Психология детской одаренности: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 440 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00282-9.

6. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91052>. — Загл. с экрана.

7. Одаренность - жизненный успех: сборник научных и учебно-методических работ проекта Творческая мастерская [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72060>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Студентам рекомендуются посещения мастер-классов, зачетов, академических вечеров в ДМШ, Школах искусств и колледжах с их последующим обсуждением. Возможно также проведение дискуссий и семинаров по актуальным вопросам педагогики.

2. Организация самостоятельной работы

Чрезвычайно полезен разбор и сравнение разных школ и пособий для обучения, проведенный дискуссий по этим вопросам для развития умения самостоятельно оценить сильные и слабые стороны той или иной школы.

3. Материалы по реализации контроля

В течение всего цикла изучения дисциплины студент должен вести конспект по темам курса. Конспект представляется преподавателю в конце каждого семестра. Пропущенные лекции должны быть восполнены самостоятельно и отработаны на семинаре, или зачете. Это дисциплинирует, помогает лучшему усвоению материала студентами и обеспечивает преподавателю возможность контролировать работу.

По окончании 5 семестра, преподавателем выставляется зачет на основе выступления на семинарах и посещаемости. В конце 6 семестра проводится экзамен по билетам. Содержание и компоновка билетов ежегодно обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В целях развития творческого отношения студентов к предмету, повышения их активности и эффективности усвоения материала на лекциях используются вспомогательные средства и приемы.

Организируются просмотры аудио- и видеозаписей выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, с тем, чтобы студенты учились формулировать свое отношение и мотивировать свое мнение. Полезно и целесообразно прослушивание одного и того же произведения в разных интерпретациях для сравнительного анализа.

Студентам рекомендуются посещения мастер-классов, зачетов, академических вечеров в ДМШ, Школах искусств и колледжах с их последующим обсуждением. Возможно также проведение дискуссий и семинаров по актуальным вопросам педагогики.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (КОНТРАБАС)

Разработчики: *Рогов Д.В., преподаватель*

Петров А.А., преподаватель

1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является воспитание исполнителя, имеющего широкое общепрофессиональное образование и владеющего комплексом исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать проблемы интерпретации музыкальных произведений любых стилей и жанров.

Основная задача курса – формирование необходимого комплекса исполнительских навыков, как основы теоретической и практической подготовки музыканта-исполнителя:

- навыков работы над музыкальными произведениями различных эпох и стилей;
- навыков художественной интерпретации музыкальных произведений.

Музыкант-исполнитель должен обладать широким музыкальным кругозором, владеть исполнительской техникой, различными приемами игры и художественно-выразительными средствами; иметь большой репертуар.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; – сочинять полифонические формы;

	<ul style="list-style-type: none"> – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
<p>ПКО-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
<p>ПКО-4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — историю, теорию и практику оркестрового исполнительства; - принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — слышать свою партию и партии партнеров по оркестру;

	- соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;
	<i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; искусством игры в оркестре.
ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	<i>Знать:</i> - особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;
	<i>Уметь:</i> - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;
	<i>Владеть:</i> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.
ПКО–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;
	<i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; формировать исполнительский план музыкального сочинения;
	<i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 49 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение пяти лет обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	49	1764	1,9,10	2-8
Контактная работа		525		

- Преподавание учебной дисциплины рассчитано на десять семестров.
 Обучение в специальном классе ведется по нескольким направлениям:
- работа над совершенствованием исполнительского аппарата;
 - работа над совершенствованием образно-художественного и инструментального мышления;
 - разбор, разучивание, подготовка к публичному исполнению и исполнение программ из музыки различных стилей и жанров:
 - развитие навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями;
 - развитие навыков чтения с листа.

Зачетно - экзаменационные требования:

I курс

1-й семестр (зачет)

1. Две гаммы. Два этюда.

2-й семестр (академический концерт, экзамен)

1. Сочинение для контрабаса соло, две-три части

2. Концерт

II курс¹

3-й семестр (академический концерт, экзамен)

1. Четыре гаммы. Два этюда.

2. Концерт.

4-й семестр (академический концерт, экзамен)

1. Сочинение для контрабаса соло, две-три части

2. Концерт.

III курс

5-й семестр (академический концерт, экзамен)

1. Старинная соната.

2. Концерт.

3. Две пьесы.

6-й семестр (академический концерт, экзамен)

1. Сочинение для контрабаса соло, две-три части

2. Концерт.

IV курс

7-й семестр (академический концерт, экзамен)

1. Исполнение самостоятельной работы

2. Концерт

8-й семестр (академический концерт, экзамен)

1. Сочинение для контрабаса соло, три части.

2. Концерт.

V курс

9-й семестр (академический концерт, экзамен).

1. Исполнение дипломной программы (Сочинение для контрабаса соло, две-три части, Концерт, пьеса).

10-й семестр (экзамен)

1. Исполнение дипломной программы

4. Содержание учебной дисциплины

Наименование тем

I курс, первый семестр:

¹ В течение учебного года исполнить также свободную программу.

<p>старинная соната или концерт. Гаммы. Четыре этюда.</p>
<p>I курс, второй семестр: Сочинение для контрабаса соло, две-три части, или Бах одна-две части из сюит для виолончели соло Концерт Произведения малой формы.</p>
<p>II курс, третий семестр: Два этюда. Гаммы. Два произведения малой формы (одно из них виртуозного характера). Концерт</p>
<p>II курс, четвертый семестр: две гаммы Сочинение для контрабаса соло, две-три части, или Бах одна-две части из сюит для виолончели соло Концерт. Произведения малой формы.</p>
<p>III курс, пятый семестр: Старинная соната Концерт Произведения малой формы.</p>
<p>III курс, шестой семестр: Сочинение для контрабаса соло, две-три части, или Бах одна-две части из сюит для виолончели соло Концерт Произведения малой формы.</p>
<p>IV курс, седьмой семестр: Сочинение для контрабаса соло, две-три части, или Бах одна-две части из сюит для виолончели соло Концерт. Произведения малой формы.</p>
<p>IV курс, восьмой семестр: Сочинение для контрабаса соло, две-три части, или Бах одна-две части из сюит для виолончели соло Концерт. Две пьесы (одна из них виртуозного характера).</p>
<p>V курс, девятый семестр: Современное произведение Сочинение для контрабаса соло, две-три части, или Бах одна-две части из сюит для виолончели соло Концерт</p>
<p>V курс, десятый семестр: Сочинение для контрабаса соло, две-три части, или Бах одна-две части из сюит для виолончели соло Концерт Две пьесы</p>

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Произведения для контрабаса соло:

Бич Мачел Сюита для контрабаса соло

Васкс Соната для контрабаса соло
Драгонетти Д. 12 вальсов для контрабаса соло
Иенч В. Соната для контрабаса соло
Левитин Ю. Соната для контрабаса соло
Парадовский С. – Три каприччио для контрабаса соло
Табаков Э. – «Мотивы» (для контрабаса соло)
Фриба Г. Сюита в старинном стиле для контрабаса соло
Хауго-Ахо Каденция
Шлег Л. Соната для контрабаса соло
Эгиссон А. Пьеса в старинном стиле
Эллис Д. Соната для контрабаса соло

Сонаты для контрабаса и фортепиано:

Аарне - Соната для контрабаса и фортепиано
Вальцель Л. – Соната-бурлеска для контрабаса и фортепиано
Журбин Ф.-Соната для контрабаса и фортепиано
Зайцев Г. – Соната для контрабаса и фортепиано
Кац В. – Соната для контрабаса и фортепиано
Кобляков А. – Соната для контрабаса
Кубкович Л. – Соната для контрабаса и фортепиано (Памяти О.Бадилы)
Магиденко О. – Соната для контрабаса и фортепиано
Медин Н. – Соната для контрабаса и фортепиано
Мишек А. – Соната №1 для контрабаса и фортепиано
 – Соната №2 для контрабаса и фортепиано
Монтаг В. – Соната для контрабаса и фортепиано
Наседкин А. – Соната для контрабаса и фортепиано
Подгайц Е. – Соната для контрабаса и фортепиано
Прото Ф. – Соната 1963 для контрабаса и фортепиано
Радович Р. – Соната для контрабаса и фортепиано
Фукс Р. – Соната для контрабаса и фортепиано
Хиндемит П. – Соната для контрабаса и фортепиано
Черноиваненко П. – Соната для контрабаса и фортепиано

Концерты:

Абриани К. – Концерт
Богатырёв А. – Концерт
Боттезини Д. – Концерт Си минор
Боттезини Д. – Концерт Фа-диез мажор
Ванхаль Я. – Концерт /Редакция Штрайхера./
Галкин А. – Концерт
Диттерсдорф К. – Концерт Ми мажор
Концерт Ми-бемоль мажор
Драгонетти Д. – Концерт
Жванецкая И. – Концерт
Иванов К. – Концерт
Капуцци А. – Концерт
Конюс Э. – Концерт
Кохаут К. – Концерт
Кусевицкий С. – Концерт
Лансен С. – Концерт
Мортари В. – Концерт
Нанни Э. – Концерт

Парадовский С. -Концерт
 Пихль В. –Концерт
 Прото Ф. –Концерт №1
 Прото Ф. –Концерт№2
 Концерт №3
 Симандль Ф. –Концерт
 Табаков Э. –Концерт
 Тубин Э. Концерт
 Фонтен Ф.-Концерт
 Франсе Ф. -Концерт
 Хертль Ф. –Концерт
 Хенце Х . - Концерт
 Хофмайстер Ф. –Концерт №1
 - Концерт №2
 - Концерт № 3
 Чайковский А.-Симфония –концерт
 Черноиваненко П. -Концерт
 Шпергер И. –Концерт Ля мажор
 Штейн Е. –Концертштюк
 Шторх И. –Концерт
 ЭшпайА. – Концерт
 Сюиты, вариации, фантазии и другие сочинения крупной формы:
 Ангерер П. – «Глорианио» для контрабаса и фортепиано
 Биго Э. – Каприччио для контрабаса и фортепиано
 Боррис Ф. – «Диалог» для контрабаса и фортепиано
 Боттезини Д. – «Большое концертное аллегро
 «Концертное аллегро в стиле Мендельсона»
 Вариации - На тему из оперы Паизиелло «Прекрасная мельничиха»
 На тему «Венецианский карновал»
 Фантазии - «Сомнамбула»
 «Чужестранка»
 «Лючия»
 «Пуритане»
 «Черрито»
 «Беатриче Тенда»
 «Лукреция Борджи»
 «Севильский цирюльник»
 «Норма»
 Збинден Ж. – «Посвящение Баху»
 Пейко Н. – Концертная фантазия
 Прото Ф. – «Кармен – фантазия»
 Рота Н. – Концертный дивертисмент
 Санкей С. – «Кармен – сюита»
 Турнемир Ш. – Речитатив и аллегро для контрабаса и фортепиано
 Хауго - Ахо Т. – Рабсодия
 Шаин Ш. – Песня серенада и финал для контрабаса и фортепиано
 Произведения малой формы:
 Александров Ан. – Дифирамбическая канцона
 Боттезини Д. – Аллегретто капричозо
 Интродукция и гавот
 «Старый Робин Грэй»
 Тарантелла

Элегия №1
 №2
 №3
 Глиэр Р. – Прелюдия
 Скерцо
 Интермеццо
 Тарантелла
 Гейзель - Рондо
 Голованов И. «Старый телеграф»
 Ельский – «Танец смерти»
 Кац В. Размышление и скерцо
 Кусевицкий С. – «Анданте»
 «Грустная песенка»
 «Вальс миниатюра»
 «Юмореска»
 Маденский «мечты»
 Монтаг Л. –«Экстрим»
 Мурашко Л. – Рондо
 Хёртль - 4 пьесы
 Чечётко С. «Таврокатапсия»
 Шилов М. «Снежки белые»
 Эгилссон А. «Пророчество Сибиллы»
 Дуэты:
 Боттезини Д. – Большой дуэт для двух контрабасов №1
 №2
 №3
 «Страсти любви» для двух контрабасов
 Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса
 «Tutto il mondo» - дуэт для голоса (сопрано или тенора) и облигатного контрабаса с фортепиано
 Дуэт для кларнета и контрабаса
 «Концертный дуэт» на тему оперы «Пуритане» для виолончели и контрабаса
 «Большой дуэт» для альты и контрабаса
 Вальцель Пять богателей для альты и контрабаса
 Диттерсдорф К. – «Концертная симфония» для контрабаса и альты с оркестром
 Медин Н. – Концертная серенада для альты и контрабаса с оркестром
 Руссель - Дуэт для фагота и контрабаса
 Сочинения для солирующего контрабаса и других инструментов:
 Гёрнер - Дуэт для кларнета и фагота с облигатным контрабасом(Pizz)
 Моцарт В. – Ария для баса и контрабаса
 Хофмайстер Ф.А. - Квартет (с солирующим контрабасом) №1 - 4
ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРАБАСА
 Пьесы для контрабаса и фортепиано:
 Блок В. Маленькая поэма на удмурдские темы
 Златев-Черкин Г. Севдана
 Прокофьев С. Андантино
 Колыбельная
 Ария
 Марш
 Ларгетто
 Адажио
 Разоренов С Прелюдия

Этюд
 Скрябин А. Прелюд
 Этюд
 Хачатурян А. Андантино
 ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАПИСАННЫЕ (ИЛИ ОБРАБОТАННЫЕ) ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И
 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНТРАБАСА БЕЗ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ
 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФАГОТА И АЛЬТА)
 Крупная форма
 Концерты:
 Бах И. С. Концерт Соль мажор (обработ. Г.Пятигорского)
 Бах И.Х Концерт для альты до минор (обработ. Р. Казадезюса)
 Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор
 Вивальди А. Концерт Соль мажор
 Концерт До мажор
 Концерт Ля мажор (переложение Фаворского Г.)
 Концерт №11 (переложение Фаворского Г.)
 Гайдн И. Концерт Ре мажор (малый)
 Концерт До мажор
 Лео Л. Концерт
 Моцарт В. Концерт для фагота Си-бемоль мажор
 Сен-Санс К. Концерт
 Сонаты
 Ариости А.
 Соната № 2 (по переложению для контрабаса)
 Соната № 3 ми минор
 Соната № 4 Фа мажор
 Соната № 5 ми минор
 Барьер Ж. Соната
 Бах И. Х. Соната для виолончели и фортепиано (обработ. Г. Кассадо)
 Вивальди А.
 Соната № 2 Фа мажор
 Соната. № 3 ля минор
 Соната № 4 Си-бемоль мажор
 Галуппи Б. Соната
 Гендель Г.
 Соната соль минор (кончерто гротто для гобоя с оркестром)
 Соната Фа мажор (переложение для виолончели)
 Лейе Ж. Соната соль минор
 Нардини П. Соната До мажор
 Перселл Г. Соната соль минор (для скрипки, флейты и виолончели)
 Эккльс Г. Соната соль минор
 Вебер К. М. Анданте и рондо для фагота
 Гайдн И. Дивертисмент Ре мажор (транскрипция для виолончели Г. Пятигорского)
 Дивертисмент си минор (переложение для виолончели)
 Лейе Ж. Сюита для виолончели и фортепиано соль минор
 Шуман Р.
 Адажио и аллегро для валторны и фортепиано (по партии виолончели)
 4 фантастические пьесы для виолончели и фортепиано
 Эрвелуа К.
 Сюита для виолончели и фортепиано № 1 Ля мажор
 Сюита для виолончели и фортепиано № 2 Ре мажор
 Пьесы для виолончели, используемые для контрабаса

Александров Ан. Ария
 Арутюнян Экспромт
 Бах И.С. Ариозо
 Ария
 Бони П. Ларго и аллегро
 Верачини Ф. Ларго для скрипки и виолончели
 Вивальди А. Адажио
 Власов А. Мелодия
 Гедике А. Миниатюра
 Глазунов А. Испанская серенада
 Элегия памяти Листа
 Глюк Хр. Мелодия (для скрипки или виолончели).
 Гранадос Э. Интермеццо
 Давыдов К Романс
 Дворжак А. Мелодия (для скрипки или виолончели)
 Компанеец З. Анданте
 Кодай З. Адажио (для альты или виолончели)
 Крюков В. Ноктюрн
 Лядов А. Две прелюдии (переложение для виолончели)
 Маре М. Фолия (для исполнения этого произведения на контрабасе струна «ми»
 перестраивается в «ре»)
 Раков Н. Романс
 Поэма
 Рахманинов С.В.(первиолончели А. Брандукова)
 Мелодия
 Прелюдия
 Романс
 Сеналье Ж. Аллегро спиритуозо
 Форе Г. Пробуждение
 Элегия
 Чайковский П. Грустная песня
 Колыбельная
 Ноктюрн
 Сентиментальный вальс
 Шостакович Д. Адажио
 Колыбельная
 Романс
 Шуберт Ф. Адажио
 Партии камерного ансамбля
 Бетховен Л. Септет
 Глинка М. Секстет
 Септет
 Гуммель И. Септет
 Ляпунов С. Секстет
 Мендельсон Ф. Секстет
 Моцарт В. Секстет
 Ария для баса и контрабаса
 Прокофьев С. Квинтет
 Сен-Санс К. Септет
 Фёрстер И. Нонет
 Шуберт Ф. Квинтет
 Нонет

Оркестровые соло и партии:
Гайдн И. «Прощальная» симфония
Верди Дж.
из оперы «Риголетто»
из оперы «Золушка»
Малер Г. из симфонии № 1
Мийо Д. «Сотворение мира»
Петров А. «Мастер и Маргарита»
Прокофьев С.
из балета «Ромео и Джульетта»
из балета «Золушка»
из музыки к фильму «Поручик Киж»
из музыки к кинофильму «Иван Грозный»
Равель М. из оперы «Дитя и волшебство»
Римский-Корсаков. «Ночь перед Рождеством»
из оперы-балета «Млада»
Стравинский И. Из балета «Соловей»
Щедрин Р.
из концерта для оркестра «Озорные частушки»
из балета «Анна Каренина»
«Кадриль»
Шнитке А. Концерт для скрипки
Шостакович Д. Симфония №15
Эшпай А. из концерта для оркестра
Бетховен Л.
Симфонии № 1-9
Увертюра «Леонора»
Брамс И. Симфонии №1-4
Берлиоз Г. «Фантастическая симфония»
Моцарт В. Симфонии №39 №40 №41
Прокофьев С. Симфонии №1; №5; №7
Рахманинов С. Симфонии №1-3
Шостакович Д.
Симфонии №1; №5; №7-12

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Этюды, упражнения, гаммы:
Баттиони Т. Этюды
Билле И Этюды
Боттезини Д Этюды
Грабе И. Упражнения
Донт Я Этюды
Крейцер Р. Этюды (обработка Ф. Симандля)
Либон Ф. Этюды
Мерк Ж. Этюды
Мёхель К. Этюды
Милушкин А. Оркестровые этюды
Новосёл И. Этюды
Ратнер С. Этюды
Симандль Ф. Этюды

б) дополнительная литература:

Шуберт Ф. Соната «Арпеджионе»
Франк Ц. Соната для скрипки Ля-мажор (переложение для контрабаса)
Бах И. С. Избранные части из сюит для виолончели соло
Гродский Д. Концерт для контрабаса
Town Movements
Гайдош М. Invocation
Эгилссон А. European Memories
Васкс П. Bass Trip
Хенце Г. Серенада
Гертович И. Маленькая сюита в старинном стиле
Денисов А. 12 виртуозных этюдов

Список рекомендованной литературы:

а) основная литература

1. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для СПО / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01299-6.
2. Музыкальная педагогика и исполнительство. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2011. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/78139>. — Загл. с экрана.
3. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой [Электронный ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66270>. — Загл. с экрана.
4. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2016. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/89713>. — Загл. с экрана.
5. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72094>. — Загл. с экрана.
6. Шлыкова, Е.А. История исполнительского искусства: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99457>. — Загл. с экрана.
7. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72120>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (16–18 мая 2013) [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 236 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72099>. — Загл. с экрана.
2. Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства: учебно-методическое пособие по курсу Теория исполнительского искусства инструментальное исполнительство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Класс для индивидуальных занятий, рояль (фортепиано), стулья, пульта, канифоль, струны, тюнер, метроном.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Главная цель профессионального музыкального образования - воспитание музыканта – профессионала. Студент должен за время обучения получить и усвоить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые будут востребованы в его последующей профессиональной деятельности.

Работа над качеством звука является одной из главных задач в специальном классе, так как звук является основным средством художественной выразительности. Студентам необходимо добиваться интонационно выразительного, певучего и разнообразного по окраске звука не только в сольных произведениях, а также в ансамбле. Не менее важным является умение максимально сконцентрировать внимание на главном, скрупулёзное проникновение в мельчайшие детали текста. Прежде, чем приступить к проигрыванию произведения, надо тщательно изучить клавиру или партитуру, определив строение и форму каждой части. Изучая конкретное сочинение, важно прослушать другие сочинения данного автора. Важным, также, будет умение сделать самостоятельную редакцию штрихов и аппликатуры.

Для совершенствования профессионального мастерства очень важна личная инициатива студента, творческий подход и ответственность за любое публичное выступление.

2. Организация самостоятельной работы

Часы на индивидуальные занятия в специальном классе формируются в соответствии с учебным планом. Главной частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

3. Материалы по реализации контроля

К особенностям курсовых требований ВУЗа относится, в частности, обязательное исполнение в период обучения старинной сонаты (3 курс), а также произведения современного автора. Курсовые требования предусматривают постоянное совершенствование технического мастерства студента: исполнение гамм на зачетах 1 – 2 курсов, а также включение в экзаменационные программы виртуозных пьес. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачетов и экзаменов по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При составлении индивидуального плана для студентов следует учитывать преемственность образования в среднем специальном учебном заведении и ВУЗе, индивидуальную подготовку по специальному инструменту, личностные психологические особенности студента. Следуя принципам систематичности, последовательности и доступности обучения, необходимо ограничить число

произведений повышенной трудности. Необходимо развивать и поддерживать инициативу студента, предоставляя ему возможность публичных выступлений с тем, чтобы он приобрел практические навыки управления исполнительским процессом на эстраде.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (арфа)

Разработчик: Новгородова Л.П., профессор

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально- текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачами дисциплины являются формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки;

идеями конкретного исторического периода	<ul style="list-style-type: none"> – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; – сочинять полифонические формы; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
<p>ПКО–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;

	<p>— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;</p> <p>— навыками самостоятельной работы на инструменте.</p>
<p>ПКО–4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>— историю, теорию и практику оркестрового исполнительства;</p> <p>- принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>— слышать свою партию и партии партнеров по оркестру;</p> <p>- соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; искусством игры в оркестре.</p>
<p>ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;</p> <p>— композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;</p> <p>- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.</p>
<p>ПКО–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>— основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров;</p> <p>основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;</p>

	<i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; формировать исполнительский план музыкального сочинения;
	<i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 49 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение пяти лет обучения

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	49	1764	1,9,10	2-8
Контактная работа		525		

Преподавание учебной дисциплины рассчитано на десять семестров.

Обучение в специальном классе ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием исполнительского аппарата;
- работа над совершенствованием образно-художественного и инструментального мышления;
- разбор, разучивание, подготовка к публичному исполнению и исполнение программ из музыки различных стилей и жанров;
- развитие навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями;
- развитие навыков чтения с листа.

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Примерный репертуар

Содержание курса специальный инструмент направлено на подготовку высококвалифицированных музыкантов, владеющих художественным исполнительским мастерством, необходимым для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве солистов оркестра, концертных исполнителей, исполнителей камерной музыки и педагогов.

Курс специальный инструмент направлен на:

развитие у студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской техники и подчинения ее художественному замыслу исполняемого произведения;
воспитание художественного вкуса, трактовку произведения в свете стилевых особенностей художественных течений, своеобразия музыкального письма композитора, обсуждение традиций исполнения;
изучение классической и современной музыкальной литературы разнообразных форм и жанров, стилей и эпох для всестороннего гармоничного развития исполнителя;

развитие навыков слухового контроля за качеством звукоизвлечения. Ведется работа над культурой звука, владением педальной техникой;
воспитание арфиста как оркестрового музыканта, изучение оркестровых партий, обсуждение специфики игры в оркестре;
развитие навыка чтения с листа;
развитие навыка глубокого и точного про чтения авторского текста;
воспитание самостоятельности и творческой инициативы студента;
совершенствование навыков ансамблевой игры;
воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением;
совершенствование навыков сценического исполнения, преодоления концертного волнения. Одной из форм такой работы могут стать открытые уроки-семинары, включающие не только обыгрывание программы перед всеми студентами класса, но и обмен мнениями.

За время обучения в вузе студенты должны овладеть репертуаром, состоящим из произведений разнообразных стилей, жанров, форм, различной степени сложности. Годовой индивидуальный репертуарный план студента включает: 2–3 произведения крупной формы, 4-5 произведений малой формы, учебно-вспомогательный репертуар (гаммы, этюды, технический комплекс, соответствующий требованиям технического зачета).

В связи с тем, что чаще всего профессиональная деятельность арфиста по специальности связана с работой в оркестре, рекомендуется в курсе специальный инструмент уделять часть времени прохождению оркестровых партий и чтке с листа (см. список дополнительной литературы).

Требования к программе по курсам

I курс

1 семестр - технический зачет

2 семестр - кафедральный концерт

летняя сессия - переводной экзамен

II курс

3 семестр - технический зачет

зимняя сессия - экзамен

4 семестр

летняя сессия - переводной экзамен

III курс

5 семестр - выступление на кафедре (старинная соната)

зимняя сессия - экзамен

6 семестр

летняя сессия - переводной экзамен

IV курс

7 семестр - выступление на кафедре (самостоятельная работа)

Зимняя сессия – экзамен

8 семестр – государственный экзамен

На экзаменах студенты 1, 2, 3 и 4 курсов должны исполнить сочинения классического репертуара и одно произведение крупной формы (продолжительность программы 15-20 минут).

На академических концертах исполняются произведения по выбору кафедры (10-15 минут). Студенты (по желанию) могут выступать на кафедральных прослушиваниях чаще, чем указано в зачетно-экзаменационных требованиях.

Студенты, принимающие участие в конкурсах и ведущие активную концертную деятельность, могут быть освобождены от текущих учебных концертов и экзаменов.

В программу государственного экзамена должны быть включены: произведение классического репертуара,
произведение крупной формы,
произведение отечественного композитора XIX-XX вв.,
произведение западноевропейского композитора XIX-XX вв.

Общая продолжительность исполнения программы не должна превышать 30 минут. В программу можно включить одно произведение, исполненное студентом ранее.

Примерные варианты программ государственного экзамена

I

И. С. Бах - М. К. Жаме Сюита N1 для лютни BWV 996 es-moll

П. Хиндемит Соната

М. Мусоргский - В. Кикта. «Рассвет на Москва-реке»

М. Равель Интродукция и аллегро для арфы в сопровождении струнного квартета, флейты и кларнета

II

Ф. Э. Бах (редакция Д. Вейденсол). Соната G-dur

Г. Форе Экспромт op. 86

С. Прокофьев Пьеса и Прелюд C-dur

А. Мосолов Концерт для арфы с оркестром e-moll (I или II и III части)

III

Л. Шпор Фантазия op. 35

К Сальседо Вариации на тему в старинном стиле op.30

З. С. Слонимский Русская токката

К Дебюсси Танцы для арфы и струнного оркестра

IV

А. Франциск - М. Гранжани. Павана и бранли

М. Гранжани Рапсодия

М. Глинка – М. Балакирев. Жаворонок

Б. Бриттен Сюита

V

Ф. Бенда Соната D-dur

А. Маайани Токката

В. Кикта Фантазия на темы оперы Чайковского «Пиковая дама»

А. Хинастера Концерт op.25 для арфы с оркестром (1-я или 2 из части)

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является контрольный урок. На каждом курсе желателен контрольный урок по читке с листа и оркестровым партиям.

Выступления на кафедре. Количество выступлений зависит от степени подготовки студента, не менее одного в семестр.

Технический зачет - обязательная форма отчета в первом и третьем семестрах.

Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачёта и/или экзамена.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на

основании прямых договоров с правообладателями.

Вся основная и дополнительная литература, изданная в нашей стране, должна находиться в библиотеках ВУЗов. Часть литературы можно найти в электронных библиотеках, например: www.piano.ru/arfa.html, www.harps.ru, www.free-scores.com, www.imslp.org, www.intoclassics.net, <http://notes.tarakanov.net>, а также приобрести через интернет в магазинах ведущих арфовых фирм: Salvi, Lyon&Healy, Morley, Camac, Lyra House и т.д.

Концерты

1. Альбрехтсбергер И. Г. - Концерт для арфы, 2-х валторн и струнного оркестра C-dur
2. Буальдьё А. --Концерт для арфы с оркестром C-dur
3. Вагензейль Г. – Цингель Г. --Концерт для арфы, 2-х скрипок и виолончели G-dur
4. Василенко С. --Концерт для арфы с оркестром F-dur соч.126.
5. Вивальди А. – Вюрцлер А. --Концерт для арфы и струнного оркестра D-dur
6. Гендель Г. – Гранжани М. --Концерт для арфы соло B-dur
7. Гендель Г. - Вюрцлер А. --Концерт F-dur op. 4 № 5 для арфы соло
8. Глиэр Р. --Концерт для арфы с оркестром op.74 Es-dur
9. Дамаз Ж. --Концертино для арфы и струнного оркестра C-dur
10. Дебюсси К. --Танцы (Священный и Светский) для арфы и струнного оркестра
11. Диттерсдорф К. --Концерт для арфы с камерным оркестром A-dur
12. Дюссек Я. --Концерт для арфы с оркестром op,15 Es-dur
13. Кастельнуово – Тедеско М. --Концертино для арфы и камерного оркестра op.93
14. Маайани А. --Концерт № 1 для арфы с оркестром
15. Мийо Д. --Концерт для арфы и камерного оркестра op.323
16. Мосолов А. --Концерт для арфы с оркестром e-moll
17. Моцарт В. А. --Концерт для флейты и арфы с камерным оркестром C-dur
18. Паскаль К. --Концерт для арфы с оркестром
19. Пиццетти И. --Концерт для арфы с оркестром.
20. Равель М. --Интродукция и аллегро для арфы в сопровождении струнного квартета, флейты, кларнета.
21. Рейнеке К. --Концерт для арфы с оркестром e-moll op.182
22. Ренье Г. --Концерт для арфы с оркестром c-moll
23. Родриго Х.--Аранхуэсский концерт для арфы с оркестром D-dur (переложение Н.Цабалеты)
24. Концертная серенада для арфы с оркестром As-dur
25. Отзвуки Хиральды для арфы с оркестром
26. Рота Н.--Концерт для арфы с оркестром
27. Сен-Санс К. --Концертная пьеса для арфы с оркестром op.154, G-dur
28. Тайфер Ж. --Концертино для арфы с оркестром
29. Тищенко Б. --Концерт для арфы с оркестром соч.69
30. Ханникайнен В. --Концерт для арфы с оркестром c-moll
31. Хинастера А. --Концерт для арфы с оркестром op.25
32. Цабель А. --Концерт для арфы с оркестром c-moll,op.35

Сонаты

1. Балтин А. --Соната
2. Бах И. С. --Соната для скрипки соло d-moll (переложение для арфы К.С.Сараджева)
3. Бах Ф. Э. --Соната «Битва при Бергене» Des - Ges –dur
4. Бах Ф. Э. - Вейденсол Д.--Соната G-dur
5. Бах Ф. Э. – Гранжани М.--Соната F-dur
6. Бах Ф. Э. – Лоуренс Л.--Соната G-dur
7. Бах Ф. Э. – Матьё Ш.--Соната G-dur

8. Бах Ф. Э. – Цингель Г.--Соната G-dur
9. Бенда Ф. --Соната D-dur
10. Буальдьё А.--Соната G-dur
11. Дюссек Я.--6 сонатин (ред. М.Зуновой)
12. Соната c-moll (ред. Н. Цабалеты)
13. Сонаты op.2 B-dur,G-dur(ред. К.Мишель)
14. Кардон Ж.Б.--Сонаты op.7№1,2,3 (Es-dur,F-dur, B-dur),соната f-moll
15. Казелла А.--Соната op.68 М.,1968
16. Кикта В.--Соната №2 «Былинные звукоряды» М.,1968
17. Книппер Л.--Сонатина F-dur
18. Крумпхольц Я.--Сонаты op.15 №1 F-dur,op.16№3 G-dur
19. Купцов В.--Сонатина F-dur
20. Кшенек Э.--Соната
21. Маайани А.--Сонаты №1,2
22. Магиденко М.---Соната,М.,1992
23. Майер Ф. – Цингель Г.--Соната g-moll
24. Мортари В.--Сонатина (Sonatina prodigio)
25. Натра С.--Сонатина
26. Осокин М.--Соната соч.59.F-dur
27. Пешетти Д. – Сальседо К.--Соната c-moll
28. Росслер-Розетти Ф. – Цингель Г.--Соната №2Es-dur,op.2
29. Росслер-Розетти Ф. – МакДональд С.--6 сонат op.2
30. Скарлатти Д.-Мильдоньян--Соната №9A-dur(K-113,L-345)
31. Тайфер Ж.--Соната
32. Турнье М.--Сонатина op.30
33. Сонатина №2.соч.45.
34. Фладжелло Н.--Соната
35. Хиндемит П.--Соната М.
36. Хованесс А.--Соната op.127
37. Хоуди П.--Соната

Вариации

1. Бетховен Л.--Вариации на швейцарскую тему
2. Гайдн Й. --Вариации C-dur (ред. А. Хассельмана)
3. Гендель Г.--Чакона
4. Гендель Г. - Цингель Г.--Тема с вариациями
5. Глинка М. --Вариации на тему В. Моцарта Es-dur
6. Дамаз Ж.--Сицилиана с вариациями
7. Дулов Г. --Вариации на тему в русском стиле
8. Кикта В. --Романтические вариации
9. Мчеделов М. ---Вариации на тему Паганини a-moll
10. Поссе В.--Вариации «Венецианский карнавал»
11. Пэриш-Алварс Э.--Интродукция и вариации на темы оперы Беллини «Норма»
12. Сальседо К.--Вариации на тему в старинном стиле op.30
13. Санкан П.--Тема с вариациями
14. Турнье М.--Тема с вариациями d-moll
15. Шпор Л.--Вариации op.36

Сюиты

1. Бах И. С. – Жамэ М. К. --Сюита №1 для лютни es-moll BWV 996
2. Бриттен Б. --Сюита
3. Гильман К.--Сюита в старинном стиле
4. Гранжани М.--Сюита «Детский час» op.25
5. Добродинский Б.--Сюита «Барокко»

6. Кикта В.--Сюита «Из Оссиана»
7. Маджини Р.--Сюита «Веце»
8. Мосолов А.--Танцевальная сюита
9. Мchedелов М.--Сюита «В Грузии»
10. Паттерсон П.--Сюита «Пауки»
11. Перселл Г.--Восемь сюит
12. Сигмейстер Э.--Сюита «Американская арфа»
13. Уоткинс Д.--Маленькая сюита
14. Фаркаш Ф. – Паскуали Л.--Венгерские танцы XVII века

Фантазии

1. Багиров З.--Фантазия
2. Вальтер-Кюне Е.--Фантазии на мотивы опер:
3. «Евгений Онегин» П.Чайковского
4. «Риголетто» Д.Верди
5. «Фауст» Ш.Гуно
6. Галлон Н.--Фантазия
7. Гранжани М.--Фантазия на тему Й.Гайдна, соч.31.
8. Дезенкрос А.--Фантазия
9. Доницетти Г. – Цабель А.--Антракт из оперы «Лючия ди Ламмермур»
10. Кикта В.--Фантазия на темы оперы П.Чайковского «Пиковая дама»
11. Мударра А.--Фантазия
12. Пэриш-Алварс Э.--Большая фантазия «Мандолина» C-dur
13. Сальседо К.--Испанская фантазия
14. Сен-Санс К.--Фантазия ор.24
15. Сметана Б. – Трнечек Г.--Фантазия на темы симфонической поэмы «Влтава»
16. Цабель А.--Фантазии на мотивы оперы «Фауст» Ш. Гуно ор.13
17. Шопен Ф.--Фантазия-экспромт
18. Шпор Л.--Фантазия ор.35

Пьесы

1. Алябьев А. – Лист Ф. - Ренье Г.--«Соловей»
2. Альбенис И.--Кордова, Сегидилья (обр. В.Дуловой)
3. Малагенья, Серенада (транскр. Б.Гиневры)
4. Андре Б.--Элегия на смерть пастуха
5. Балтин А.—Наигрыши. Ритуальный танец. Торжественная прелюдия
6. Барток Б.--Вечер в деревне
7. Бах И.С. – Ренье Г.--Пьеса G-dur
8. Берио Л.--Секвенция
9. Бриттен Б.--Интерлюдия
10. Булл Д. – Гранжани М.--Королевская охота
11. Бюссе А.--Концертная пьеса ор.32
12. Гендель Г. – Гранжани М.--Прелюдия и токката
13. Глазунов А.-Соло из балета «Раймонда»
14. Глинка М.-Ноктюрн Es-dur
15. Ноктюрн «Разлука» (ред. К.Эрдели)
16. Глинка М. – Балакирев М.-«Жаворонок»
17. Глиэр Р.--Экспромт
18. Годфруа Ф.--Танец сильфов As-dur
19. Гранадо Э.--Испанский танец №7 (транскрипция Б. Гиневры)
20. Гранжани М.--Рапсодия
21. Дебюсси К.--Арабеска № 1 (переложение К.Эрдели). Арабеска № 2 (переложение Г.Ренье). Романтический вальс (обр.Л.Ласкин). Прелюдия (обр.К.Сараджевой). «Сады под дождем» (обр. Л. Лотеман). «Шаги на снегу», «Вереск» (обр.Дж. Либер). «Лунный свет».

- «Девушка с волосами цвета льна» (переложение К.Эрдели). «В лодке» (переложение Г.Ренье)
22. Делден Л.ван -Ноктюрн
 23. Дюран М.О.--Чакона
 24. Жоливе А.--Прелюдия
 25. Збинден Ж.--Три японских эскиза ор.72
 26. Ибер Ж.--6 пьес
 27. Ипполитов-Иванов М.--Ноктюрн As-dur
 28. Йонген Ж.--Вальс
 29. Кабесон А.--Павана с вариациями
 30. Капле А.--2 дивертисмента: французский, испанский
 31. Кикта В.--Диптих по скульптурам Бурделя
 32. Книппер Л.--Эскизы№1.2 М.,1961Эскизы №3,4
 33. Кра Ж.--Два экспромта
 34. Крестон П.--Рапсодия «Олимпия»
 35. Кюи Ц.--Прелюдия соч.64 №9
 36. Лапарра Р.--Испанские ритмы (ред.К.Сараджевой)
 37. Лекуона Э. – Гранжани М.--Малагуэнья
 38. Лист Ф.--Утешение (обр.В.Поссе)
 39. Маайани А.—Токката «Магомат»
 40. Макарова Н.--Вальс
 41. Фреска «Шествие Нефертити»
 42. Маннино Ф.--3 канцоны
 43. Марескотти А.--Движение
 44. Моцарт В.А.-Эберль А.--Ария и рондо-пастораль
 45. Палеро Ф.--Романс
 46. Папп Л.--Ричеркар
 47. Перселл Г. – Гранжани М.--Ария
 48. Пешетти Д.--Аллегретто
 49. Прокофьев С.--Прелюд соч.12,№7,C-dur
 50. Пьеса «Элеонора»
 51. Прокофьев С. – Дулова В. --Утренняя серенада из балета «Ромео и Джульетта»,
 52. Пьерне Г.--Экспромт-каприс ор.9
 53. Пэриш-Алварс Э. --Серенада
 54. Равель М. – Дулова В.--Китайский танец из балета «Сон Флорины»
 55. Рамо Ж.--Тамбурин
 56. Ренье Г.—Легенда. Танец эльфов
 57. Респиги О. – Гранжани М.--Сицилиана
 58. Рота Н.--Сарабанда и токката
 59. Руссель А.--Экспромт
 60. Сальседо К.--«Игра воды». «Песнь в ночи». Интимные прелюдии. Баллада ор.28
 61. Саммартини Дж.-Гранжани М.--Аллегретто
 62. Синдинг К.--«Весеннее щебетание» (обр.К.Сараджевой), соч.32 №3
 63. Синисало Г.--2 прелюдии (обр.А.Тугай)
 64. Слонимский С.--Русская токката
 65. Смирнов Д.--Пьеса
 66. Сорокин К.--Каприччио
 67. Суриани А.--Партита
 68. Турнье М. ---«Феерия». «Источник в лесу». 4 прелюдии. Джаз-бенд ор.33.«Образы» (1,2,3,4 тетради),ор.29,31,35,39
 69. Флотхёйс М.--«На могиле Орфея»ор.37,М.,1982
 70. Форе Г.--Экспромт ор.86. «Владелица замка в своей башне» ор.110

71. Франциск А.-Гранжани М.--Павана и бранли
72. Ханникайнен В.--«Летний день» (обр. Е.Синицыной)
73. Хачатурян А.--Восточный танец. Токката
74. Холлигер Х.—Секвенция
75. Хренников Т.--Вальс (обр. В.Дуловой)
76. Цекки А.--Триптих

Этюды

1. Бах И.С.-Гранжани М.--Этюды
2. Бовио Л.--30 этюдов
3. Галлон Н.--2 этюда: «Хроматизм», «Вечное движение»
4. Годфруа Ф.--Этюд es-moll
5. Дизи Ф.--48 этюдов
6. Паганини Н.--«Вечное движение»
7. Поссе В.--8 больших концертных этюдов
8. Сальседо К.--5 этюдов: «Полет», «Видение», «Тревога», «Идиллическая поэма», Поэтический этюд»
9. Турнье М.--Концертный этюд «Утро»
10. Холи А.--12 этюдов
11. Цабель А.--3 концертных этюда
12. Шмидт Э.--Этюды №№1,2,4,6
13. Шопен Ф. --Этюд As-dur, соч. 25 №1

Сборники пьес и этюдов

1. Сборник пьес советских композиторов--Сост.К.Эрдели. – М-Л.,1947
 2. Чайковский П.--12 пьес для арфы. Ред.К.Эрдели. – М-Л.,1948
 3. Сборник классических пьес--Обр.В.Дуловой. – М.,1954
 4. Сборник классических пьес- Обр. Е.Синицыной. – М.,1955
 5. Тетрадь 2 – М., 1959
 6. К.Дебюсси Пять пьес--Переложение К.Эрдели М.,1957
 7. Сборник пьес советских композиторов--Ред.В.Дуловой. -М.,1961
 8. Сборник «4 пьесы композиторов XVI – XVIII вв.» --Обр.В.Борисовского. – М.,1962
 9. Сборник произведений западных композиторов--Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1962
 10. Сонаты, фантазии и вариации (арфовая классика) --Ред. и сост. В.Доброхотова, Б.Доброхотов. – М.,1964. Вып.1,2
 11. Сборник произведений западных композиторов (XIX-XX вв.)- Сост. М, Мchedlov, М.,1965
 12. Сборник пьес французских и итальянских композиторов- Сост. М, Мchedlov, М.,1965
 13. Этюды зарубежных композиторов. Тетради 1.2- Сост. и ред. К. Эрдели. -М.,1965
 14. Виртуозные этюды-- Сост. и ред. К.Сараджева, М.,1980
 15. Сборник «4 классических пьесы» - Обр. Л.Гордзевич. –М.,1965
 16. Сборник произведений зарубежных композиторов--Сост. и ред. В.Дулова. – М.,1968
 17. Сборник виртуозных этюдов и пьес--Сост. и ред. В.Дулова. - М.,1974
 18. Пьесы композиторов XVI – XVIII вв.--Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1978
 19. Альбом пьес для арфы--Сост. и ред. В.Дулова. – М.,1979 Вып.1; -М.,1982. Вып.2
 20. Пьесы современных зарубежных композиторов--Сост. и ред. В.Дулова. – М.,1980
 21. Пьесы современных зарубежных композиторов--Сост. и ред. К.Сараджева. – М.,1982 Вып.1; - М.,1984. Вып.2
 22. Старинная и современная музыка зарубежных композиторов---М.,1991
 23. Сонаты советских композиторов---М.,1992
- (оркестровые партии и соло)**

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 50 обучающихся.

1. Барток. Б.-Концерт для оркестра
2. Музыка для струнных, ударных и челесты
3. Берлиоз Г.-«Фантастическая симфония» 2 ч.
4. Бородин А.-«Князь Игорь»
5. Бриттен Б.-Вариации на тему Г.Перселла
6. Брукнер А.-Симфония №8, III ч.
7. Вагнер Р.-«Тристан и Изольда». «Валькирия». «Лоэнгрин». «Нюрнбергские мейстерзингеры»
8. Вебер К.-Приглашение к танцу»
9. Верди Д.-«Бал-маскарад». «Трубадур». «Дон Карлос». «Сила судьбы»
10. Глазунов А.-«Раймонда». Симфония №5 «Времена года». Концерт для скрипки с оркестром
11. Глинка М.-Арагонская хота
12. Глиэр Р.-Концерт для голоса с оркестром
13. Гуно Ш.-«Фауст»
14. Даргомыжский А.-«Русалка»
15. Леонкавалло Р.-«Паяцы»
16. Лист Ф.-Прелюды
17. Масканьи П.-Cavalleria rusticana (Siciliana – f-moll)
18. Равель М.-Рапсодия «Цыганка». Альборада. Концерт для фортепиано с оркестром
19. Римский-Корсаков Н.-Испанское капричио. «Шехеразада». «Снегурочка». «Садко». «Сказка о царе Салтане». «Золотой петушок». «Царская невеста»
20. Рубинштейн А.-«Нерон» (эпиталама)
21. Сметана Б.-«Моя родина»
22. Стравинский И.-«Symphony in three Movements»
23. Тома А.-«Миньон»
24. Франк Ц.-Симфония №1
25. Чайковский П.-Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Оперы: «Евгений Онегин», «Иоланта». Увертюры: «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини». Симфония «Манфред». «Итальянское капричио»
26. Штраус Р.-Отрывки из симфонических произведений «Дон Жуан», «Дон Кихот
27. Шостакович Д.-Концерт для скрипки с оркестром

Сборники оркестровых трудностей

1. Оркестровые трудности из симфонических произведений А.Глазунова-Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1957
2. Оркестровые трудности из симфонических и оперных произведений Н. Римского-Корсакова--Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1958
3. Отрывки из опер русских классиков--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М.,1961
4. Оркестровые трудности из балетов П.Чайковского--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М.,1962
5. Отрывки из симфонических произведений русских композиторов--Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1968
6. Фрагменты партий арфы из опер и балетов С.Прокофьева--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М.,1970
7. Оркестровые трудности, том III--Сост. и ред. Х.И. Цингель – Лейпциг,1977

Orchester-studien für Harfe

Helf 4

R. Wagner (I.Gerlah)

1. Der fliegende Holländer
2. Tannhäuser
3. Lohengrin

Helf 5

1. Tristan und Isolde
2. Die Meistersinger von Nürnberg

Orchester-studien aus den symphonischen Werken

R. Strauss (A.Holy)

Helf 1

1. Aus Italien
2. Don Juan
3. Tod und Verklärung
4. Also sprach Zarathustra

Helf 2

1. Don Quixote
2. Ein Heldenleben
3. Symphonia Domestica

Список рекомендованной литературы:

а) основная литература

1. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для СПО / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01299-6.

2. Музыкальная педагогика и исполнительство. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2011. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/78139>. — Загл. с экрана.

3. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой [Электронный ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66270>. — Загл. с экрана.

4. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2016. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/89713>. — Загл. с экрана.

5. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72094>. — Загл. с экрана.

6. Шлыкова, Е.А. История исполнительского искусства: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99457>. — Загл. с экрана.

7. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72120>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (16–18 мая 2013)

[Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 236 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72099>. — Загл. с экрана.

2. Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства: учебно-методическое пособие по курсу Теория исполнительского искусства инструментальное исполнительство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72124>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимое для реализации программы материально - техническое обеспечение должно включать: аудиторию с арфами с запасным комплектом струн, роялем, стульями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Самостоятельная работа – это деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время в соответствии с заданиями преподавателя, должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением.

В процессе самостоятельных занятий студент должен добиваться конкретного результата, пусть небольшого, но ежедневного продвижения вперед. Не терять время зря, учиться анализировать свои ошибки, постоянно контролировать свою работу. Каждое занятие должно иметь определенную цель, которой нужно добиться, не откладывая на «потом».

Всегда находить время, чтобы поддерживать репертуар, но основную часть занятий отводить освоению нового. Досконально изучать нотный текст. Знать перевод всех обозначений темпа, динамики, характера произведения. Порядок в игре - залог профессионализма.

Студентам необходимо посещать концерты, и не только по своему профилю. Знать как можно больше музыки: инструментальной, вокальной, симфонической, оперной. Посещать мастер-классы, в том числе по другим специальностям.

Стремиться к гармоничному развитию личности и большое внимание уделять самостоятельной работе.

2. Организация самостоятельной работы

Часы на индивидуальные занятия в специальном классе формируются в соответствии с учебным планом. Неотъемлемой частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

3. Материалы по реализации контроля

См. пункт 4.2. настоящей программы (Формы текущей и промежуточной аттестаций)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Главной формой учебной и воспитательной работы является урок по специальности.

В первый год обучения важно выявить индивидуальные особенности студента, качество его подготовки, уровень знаний и приобретенных ранее навыков. Педагог строит свою работу таким образом, чтобы основные недостатки исполнительского аппарата, владения техническими приемами были обнаружены и исправлены на 1-2 курсах ВУЗа. Для этого используются этюды, гаммы, арпеджио и специальные упражнения, подобранные для каждого студента индивидуально, а также произведения учебно-педагогического

репертуара. Важен аналитический подход к изучаемому материалу, а не механическое выучивание текста.

На техническом зачете необходимо исполнить 2 этюда, гаммы, арпеджио (весь технический комплекс определяется в соответствии с требованиями, выработанными кафедрой виолончели, контрабаса и арфы).

Выбор этюдов зависит от степени подготовленности студента. Часто в связи с проблемами постановочного характера рекомендуется использовать фортепьянные этюды К. Черни соч. 740 №1 на гаммы и №2 на арпеджио.

Для продвинутых студентов можно предложить 8 больших этюдов В. Поссе, этюды И.С. Бах - М. Гранжани и другие по усмотрению педагога.

В задачу обучения входит разностороннее творческое развитие студента, поэтому особое внимание уделяется его репертуару. Основополагающее значение в этом вопросе имеют индивидуальные возможности обучаемого. Если у студента существуют проблемы, связанные с техническим владением инструментом, следует подобрать ему произведения, которые бы способствовали развитию именно этой стороны исполнения, проблемы звукоизвлечения могут решаться на пьесах кантиленного характера.

В любом случае при выборе произведения необходимо руководствоваться традициями и устоявшимися требованиями мировой музыкальной педагогики. Современный педагог обязан знать, что в последние годы усилилось внимание к уртексту - оригинальным рукописям. Таким образом, при выборе штрихов, приемов фразировки желательно руководствоваться авторскими указаниями. Например, выбирая для исполнения сонату Ф. Э. Баха в редакции Л. Лоуренс или М. Гранжани, рекомендуется изучить факсимильное издание, авторский вариант, опубликованный Г. Цингелем или редакцию Д. Вейденсол, в которой расшифрованы все мелизмы, либо редакцию Ш. Матьё.

В XX и XXI вв. благодаря выдающимся исполнителям арфа заняла значительное место на концертной эстраде. Внимание к арфе возрастает. Особую роль в воспитании молодого исполнителя следует отводить изучению современного музыкального искусства, прививая интерес к музыке отечественных и зарубежных авторов, произведения которых часто бывают заявлены в качестве обязательных в программах международных конкурсов (В. Кикта, Б. Тищенко, Э. Кшенек, А. Маайани, Л. Берио, Х. Холлигер и др.).

Преподаватель должен уделять серьезное внимание своей профессиональной форме. Необходимо хорошо знать произведения, изучаемые студентами, и при необходимости уметь показать их на инструменте нужной отрывок. Свободно ориентироваться в концертном и педагогическом репертуаре арфистов.

В связи с тем, что чаще всего профессиональная деятельность арфиста по специальности связана с работой в оркестре, рекомендуется в курсе специальный инструмент уделять часть времени прохождению оркестровых партий и читке с листа (см. дополнительную литературу). Оркестровые партии не выносятся на зачеты и экзамены.

Педагог обязан владеть психологией музыкальной деятельности. Знать сильные и слабые стороны будущих исполнителей и находить пути исправления недостатков. Быть в курсе условий жизни и домашних занятий студентов. Уметь ориентироваться в непредвиденных обстоятельствах, заинтересовать студента, а также не лишать его свободного выбора нового произведения, бережно воспитывать индивидуальное дарование.

КВАРТЕТ

Разработчики: *Афанасенко Станислав Максимович, профессор*
Габышева Лариса Иннокентьевна, профессор

І. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Квартет» - воспитание высококвалифицированного музыканта-ансамблиста, обладающего высоким художественным вкусом и широкой музыкантской

эрудицией; способного к грамотному прочтению ансамблевой партитуры в соответствии со стилем и содержанием исполняемого произведения; владеющего навыками ансамблевого музицирования, методами ведения репетиционной работы в ансамбле, опытом концертного ансамблевого исполнительства и готового к самостоятельной творческой деятельности в качестве музыканта-исполнителя, как струнного квартета, так и других струнно-смычковых ансамблей.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов комплекса специфических квартетных исполнительских навыков и, прежде всего, понимания того, что достижение высокохудожественного результата – следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов-партнеров;
- воспитание культуры и овладение техникой ансамблевого взаимодействия;
- достижение единства исполнительских намерений;
- поддержание динамического баланса в ансамбле;
- выработка единого ансамблевого чувства темпа и ритма;
- развитие навыков чтения с листа;
- развитие тембрового слуха и совершенствование навыков звукоизвлечения и технических приёмов игры на струнных инструментах;
- стимулирование творческой инициативы, воспитание стремления к постоянному совершенствованию и расширению арсенала исполнительских навыков;
- изучение основных стилевых направлений квартетной музыки;
- воспитание художественного вкуса и чувства стиля;
- воспитание навыков чтения и художественной интерпретации авторского текста (партитуры квартета) в соответствии со стилем и содержанием исполняемого произведения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, и студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК–3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p><i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>

<p>УК–6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p> <p><i>Уметь:</i> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.</p>
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i> — основные типы форм классической и современной музыки; — основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; — композиторское творчество в историческом контексте</p> <p><i>Уметь:</i> — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины.</p>
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики;</p> <p><i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</p> <p><i>Владеть:</i> — различными видами нотации.</p>
<p>ПКО–2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p><i>Знать:</i> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;</p>

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разно-образными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
<p>ПКО–3 Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.
<p>ПКО–6 Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения. музыкального произведения.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.
<p>ПКО–7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные принципы сольного и совместного исполнительства
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

	<i>Владеть:</i> — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.
ПК–1 Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом	<i>Знать:</i> — основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;
	<i>Уметь:</i> — организовывать работу творческого коллектива; — управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;
	<i>Владеть:</i> — различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетных единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 5 курс.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)		
			контрольный урок	зачет	экзамен
Общая трудоемкость	23	828	1,3	2,4,5,7,9	6,8,10
Аудиторные занятия		260			

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Введение

Дисциплина «Квартет» предполагает совместное обучение студентов, играющих на струнных смычковых инструментах.

Формирование основных навыков квартетной игры происходит в процессе изучения циклических камерно-инструментальных сочинений XVIII-XXI веков, написанных для классического состава струнного квартета (две скрипки, альт, виолончель), что, впрочем, не исключает обращение к трио, квинтетам и т.п. струнно-смычковым ансамблям.

Изучение дисциплины рассчитано на пять лет. За это время студенты должны овладеть навыками чтения квартетной партитуры, познакомиться с произведениями основных исторических эпох и стилевых направлений, научиться интерпретировать текст в процессе сотворчества и адаптировать приёмы игры в соответствии с общим замыслом.

Основная работа в классе ведется над изучением квартетной партитуры, выяснением функциональной роли каждого из участников квартета, выстраиванием ансамблевого звуковысотного интонирования, выработкой общего плана исполнения в соответствии с содержанием, стилем и характером произведения.

В процессе занятий вырабатываются навыки ансамблевого взаимодействия, умение слышать себя и партнёров и адаптировать штрихи и приёмы игры в соответствии с общим замыслом; воспитываются чувства ответственности, дисциплины и взаимоуважения, умение работать в коллективе.

Совершенствуются навыки чтения с листа, в том числе, в различных ключах.

Формируются принципы ведения репетиционной работы в ансамбле.

Воспитываются организаторские способности, необходимые качества лидерства.

Для более глубокого и разностороннего изучения материала необходимо в течение каждого семестра, кроме работы над основным (зачётным) произведением какого-либо определённого раздела, знакомиться с другими сочинениями из других разделов. При этом не обязательно выносить их на промежуточную аттестацию, достаточно использовать в качестве материала для читки с листа и классной работы.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Изучение и интерпретация квартетной музыки XVIII века.

Особенности изучения квартетных сочинений XVIII века. Выбор редакции изучаемого произведения, сравнение этой редакции с уртекстом. Выработка навыков чистого звуковысотного интонирования. Динамическая палитра: звуковой баланс, выстраивание соотношения голосов, истолкование динамических указаний в сочинениях XVIII века. Имитационное взаимодействие инструментов с разными тембрами и динамическими возможностями в ансамблевой игре. Исполнение мелизмов. Особенности исполнения барочных произведений на современных инструментах (квартеты Боккерини, Керубини).

Тема 2. Решение ансамблевых проблем при работе над сочинениями венских классиков.

Квартетное творчество Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена. Основные направления квартетной музыки изучаемого периода, особенности строения цикла струнного квартета. Вариационные циклы в квартетной литературе. Сонатно-симфонические принципы развития музыкального материала. Принципы взаимодействия голосов квартетной партитуры. Вопросы темпа и ритма. Особенности прочтения динамических указаний при игре в квартете. Выработка функциональных представлений о роли каждого из голосов квартетной партитуры.

Тема 3. Специфика работы над романтическими квартетами.

Струнные квартеты композиторов-романтиков (Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р. Шуман). Соединение в квартетных сочинениях композиторов - романтиков нового музыкального содержания с классическими жанрами и формами. Пропорции камерно-инструментального цикла. Достижение полного равноправия всех голосов партитуры. Вопросы метроритмического взаимодействия при игре *rubato*. Прочтение динамических указаний композиторов-романтиков при игре в квартете.

Тема 4. Русская квартетная музыка XIX- начала XX вв.

Струнные квартеты А.Алябьева, М.Глинки, А.Рубинштейна, С.Танеева, А.Аренского, А.Бородина, А.Глазунова, П.Чайковского, С.Рахманинова. Особенности композиционного строения цикла. Принципы изложения материала, вопросы совместного дыхания, фразировки, интонирования. Драматургия и форма квартетных сочинений. Насыщенность квартетной партитуры и связанные с ней вопросы инструментального взаимодействия. Особенности редакции штрихов.

Тема 5. Квартетное творчество западноевропейских композиторов второй половины XIX века.

Квартетное творчество И.Брамса, Э.Грига, Б.Сметаны, А.Дворжака, С.Франка, Д.Верди. Новое в трактовке цикла струнного квартета. Масштабность формы циклических квартетных сочинений. Расширение динамических возможностей, масштаба кульминаций, диапазона звучания квартета. Специфические особенности соединения классических принципов формообразования с новым музыкальным содержанием.

Тема 6. Струнные квартеты западноевропейских композиторов

XX века.

Струнные квартеты композиторов крупных национальных школ. Сочинения для квартета К.Дебюсси, М.Равеля, П.Хиндемита, А.Онеггера, Д.Мийо, Л.Яначека, Б.Бартока, Б.Мартину, Ф.Пуленка, Б.Бриттена. Решение вопросов взаимодействия инструментов струнного квартета при сложных формах метроритмической организации музыкальной ткани. Освоение навыков исполнительского прочтения современной квартетной партитуры. Расширение представлений о смешении тембров, звуковых красках, выработка новых приёмов звукоизвлечения и штрихов при игре в квартете. Воздействие народной музыки на интонационный строй, гармонию, ритмическую структуру произведений.

Тема 7. Жанр струнного квартета в творчестве крупнейших отечественных композиторов XX века.

Произведения для струнного квартета И.Стравинского, Н.Мяковского, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Бабаджаняна, Д.Кабалевского, Н.Ракова, Г.Свиридова, Б.Чайковского, А.Шнитке, К.Хачатуряна, Р.Глиэра, М.Вайнберга, Н.Пейко и др. Новые формы музыкального языка, связь с традицией и новаторство. Формирование навыков чтения современной квартетной партитуры. Расширение образной сферы ансамблевых сочинений. Совершенствование навыков создания новых звуковых красок в звучании квартета. Знакомство с особенностями техники квартетного письма композиторов XX века.

Тема 8. Жанр струнного квартета в творчестве композиторов-авангардистов XX – начала XXI века.

Знакомство с новейшими композиторскими школами. Произведения для струнного квартета таких композиторов-новаторов, как А.Шёнберг,

А.Шнитке, А.Веберн, А.Берг, К.Пендеревский, Л.Аманти, Л.Ноно и другие. Музыкальный авангард. Использование таких современных направлений, как: додекафония, пуантилизм, алеаторика и др. Джаз и современный квартет. Привлечение других видов искусства.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формами текущего контроля являются: контрольный урок, академические прослушивания, концерты (кафедральные, концерты класса и прочие), творческие вечера, открытые уроки, участие в мастер-классах.

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачёта (3,4,5,7 и 8 семестры) и экзамена (6 и 9 семестры) в соответствии с рабочим учебным планом.

Контрольный урок проводится в классе в виде прослушивания педагогом одной из частей или целого изучаемого музыкального произведения в присутствии других студентов с последующим обсуждением.

Зачеты и экзамены проводятся в форме концерта (на сцене). Они возглавляются профессором или ведущим преподавателем кафедры и принимаются комиссией, состоящей, в целях формирования единых оценочных позиций и критериев, не менее чем из трёх членов кафедры.

В основе оценочных позиций и критериев лежат следующие параметры: академические аспекты прочтения авторского текста, уровень и качество техники ансамблевого взаимодействия, индивидуальные инструментальные качества студентов, убедительность художественного воплощения нотного текста, сценичность и артистизм исполнителей.

В каждом семестре студенты должны представить на зачет или экзамен одно крупное циклическое ансамблевое сочинение. Возможно исполнение одночастного произведения, цикла вариаций или пьес достаточной сложности, если его продолжительность соответствует временному регламенту (12-15 минут). Возможно также

исполнение двух небольших разнохарактерных сочинений в соответствии с временным регламентом. Как уже было выше сказано, одно произведение из приведённых ниже примерных программ для каждого семестра может быть предназначено для исполнения на зачёте или экзамене, а другие для работы в классе.

Выступление на кафедральном концерте в стенах академии или на концерте класса может быть приравнено к зачётному, если на концерте присутствует комиссия, назначенная заведующим кафедрой.

На итоговом экзамене должно быть представлено крупное циклическое произведение, позволяющее раскрыть индивидуальный исполнительский облик студента и продемонстрировать навыки ансамблевой игры, приобретенные за время обучения.

Опираясь на приведённый ниже список примерных программ и учитывая уровень их сложности, преподаватель может выбирать для работы и другие сочинения, представленные в общем репертуарном списке.

Примерный уровень требований

2 курс III семестр

Боккерини Л. квартеты
Гайдн И. квартет Op.2 №4, квартет Op.33 №1
Алябьев А. квартет №1
Ларин А. «Интервалы» (маленькие пьесы для струнного квартета)

2 курс IV семестр

Моцарт В. квартеты K.V. 155,156,171
Бетховен Л. квартеты Op.18 № 1,2,3
Глинка М. квартеты № 1,2
Рахманинов С. квартет № 2

3 курс V семестр

Шуберт Ф. квартеты Op.125 (№1,2)
Мендельсон Ф. квартеты Op.12, Op.13
Шуман Р. квартеты №№ 1– 3
Цинцадзе С. квартеты № 2 – 8, миниатюры
Гайдн И. квартет Op.64

3 курс VI семестр

Аренский А. квартеты №№1,2
Рахманинов С. квартеты №№1,2
Чайковский П. квартеты №1,2
Парцхаладзе М. квартеты №1,2
Моцарт В. квартет K.V.387

4 курс VII семестр

Брамс Й. квартеты №№1,2
Дворжак А. квартет №№1 – 14
Григ Э. квартет №1
Мясковский Н. квартет №13

4 курс VIII семестр

Шостакович Д. квартеты № 1,7
Барбер С. квартет №1
Прокофьев С. квартет №2

Дебюсси К. квартет

5 курс IX семестр

Ксенакис “Ergma”

Шёнберг А. квартеты №№1 – 4

Шнитке А. квартеты №№1 – 4

Барток Б. квартеты №№2 – 4

5 курс X семестр

Бородин А. квартет №2

Брамс Й. квартет №3

Барток Б. квартет №4

Барбер С. квартет №1

Предлагаемые репертуарные списки дают возможность очертить круг произведений, изучение которых целесообразно в классе струнного квартета в рамках четырёхлетнего учебного цикла, и на основании, которого формируются индивидуальные учебные планы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. [Индивидуальное и коллективное в квартетном музицировании ...](https://cyberleninka.ru/article/n/individualnoe-i-kollektivnoe-v-kvartetnom-muzitsirovanii-ispolnitelskiy)
<https://cyberleninka.ru/article/n/individualnoe-i-kollektivnoe-v-kvartetnom-muzitsirovanii-ispolnitelskiy>
2. [струнные квартеты in memoiam в отечественной музыке XX века](http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_7-1_48.pdf)
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_7-1_48.pdf
3. [Струнный квартет как исполнительский ансамбль и его роль в ...](http://www.stringquartet.ru/articles/strunnyj_kvartet_kaki.html)
http://www.stringquartet.ru/articles/strunnyj_kvartet_kaki.html
4. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред.-сост. К. Х. Аджемов. - М., Музыка, 1979. <https://cloud.mail.ru/public/EHjY/nJYD3kW5Z>

б) Дополнительная литература:

1. [Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева.](http://cheloveknauka.com/kamerno-instrumentalnye-ansambli-s-prokofieva-problema-stilya)
<http://cheloveknauka.com/kamerno-instrumentalnye-ansambli-s-prokofieva-problema-stilya>
 2. [Диссертация на тему «Полифоническая техника в струнных ...»](https://www.dissercat.com/content/polifonicheskaya-tehnika-v-strunnykh-kvartetakh-nya-myaskovskogo)
<https://www.dissercat.com/content/polifonicheskaya-tehnika-v-strunnykh-kvartetakh-nya-myaskovskogo>
- Интернет-ресурсы:
- <http://www.vestnikram.ru/>
Сайт содержит статьи по различным темам теории и истории музыки и музыкального исполнительства, музыкальной педагогики и методики.
- <http://intoclassics.net/>
Сайт содержит книги и статьи, аудио и видео файлы с записями камерно-инструментальной и квартетной музыки.
- <http://classic-online.ru/>
Сайт содержит записи мастер-классов, аудио и видео файлы классических и

современных камерно-инструментальных и квартетных сочинений.

<http://imslp.org>

Международный проект библиотеки музыкальных партитур, содержит ансамблевые партитуры, аудио-файлы.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Квартет» обеспечивается доступом каждого студента к фондам фонотеки, к библиотечным фондам академии, доступом к сети Интернет.

Образовательная организация оснащена:

– для занятий – специализированными классами с пультами и стульями, библиотечным фондом;

– для проведения академических прослушиваний, открытых кафедральных и классных концертов – концертными залами и большими классами с пультами и стульями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Прежде всего, необходимо использовать в работе партитуру и партии одной редакции. Это исключает возможность разночтений в динамике, штрихах и т.п.

Очень полезно сравнивать отредактированную партитуру с уртекстом, так как не всегда исторически сложившаяся традиционная редакция соответствует оригинальному нотному тексту. Кроме того, это даёт возможность исполнителям лучше понять авторский замысел и максимально приблизиться к его воплощению.

Рекомендуется работа со словарем для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитуре.

В процессе индивидуальной подготовки исполнителям следует не только подготовить свою партию к совместному музицированию, но и познакомиться с другими сочинениями этого автора и его творчеством в целом, биографией, чертами стиля, обратить внимание на характерные особенности музыкального языка. Необходимо также активно использовать знания, полученные при изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики).

2. Организация самостоятельной работы

Совместному изучению выбранного для работы произведения должно предшествовать его самостоятельное изучение каждым участником квартета.

Рекомендуется перед началом домашней работы проставить номера тактов над каждой нотной строчкой. Это помогает быстро ориентироваться в нотном тексте и очень экономит время совместных репетиций.

Самостоятельная работа каждого участника ансамбля перед совместными репетициями должна включать не только тщательную подготовку своей партии, но и изучение партитуры в целом.

Самостоятельное изучение партитуры следует начинать с детального анализа формы сочинения, средств музыкальной выразительности, специфических особенностей изложения музыкального материала. Это необходимо для понимания своей роли в ансамбле, для достижения единого качества исполнения отдельных штрихов, динамики, агогики, артикуляции и т.д., и, что ещё более важно, для достижения единого интонирования повторяющихся мотивов и фраз, передающихся от одного инструмента к другому, от одной группы инструментов к другой.

3. Материалы по реализации контроля

В процессе обучения по дисциплине «Квартет» студенты должны изучить

значительный объём квартетной литературы.

Для успешного достижения цели и решения поставленных задач предлагается в качестве основы учебного репертуара использовать сочинения, представленные в следующем списке:

Репертуарные списки

- Айвз Ч. – №№ 1, 2
Александров А. – № 2
Алябьев А. – №№ 1 – 3
Асламазян С. – Миниатюры для квартета
Аренский А. – №№ 1, 2
Бабаджанян А. - №№ 2, 3
Барбер С. – №№ 1, 2
Берг А. – Лирическая сюита
Бетховен Л. – №№ 1 – 3, 7 – 9, 11, 13, 14, 16
Барток Б. – №№ 1 – 6
Боккерини Л. – квартеты
Брамс И. – №№ 1 – 3
Вайнберг М. – №№ 7, 8
Веберн А. – квартет, Пять пьес для струнного квартета, Шесть багате-лей для струнного квартета
Гайдн Й. – Ор. 2, №№ 4, 5; Ор.3, №№ 1 – 3; Ор.20, №№ 4 – 6;
Ор. 33, №№ 1 – 6; Ор. 64, №5
Гальнин Г. – № 2
Глазунов А. – №№ 3 – 5
Глинка М. – №№ 1, 2
Глиэр Р. – №№ 1 - 3
Григ Э. – №1
Дворжак А. – A-dur, F-dur
Дебюсси К. – квартет
Комитас – Цикл пьес
Ксенакис “Ergma”
Леденев Р. – «Попевки» - квартет
Литинский Г. – № 5
Мартину Б. – №№ 2, 3
Мендельсон Ф. – №№ 1 – 6
Мийо Д. – № 3 (with solo voice, poem by [Léo Latil](#))
Мийо Д. – №№ 1 – 18
Моцарт В. – Адажио и fuga KV 591; G-dur (1772 г.); 1 том №№ 1 – 6; K.V.155, 156, 171, 387, 428, 458
Мясковский Н. – №№ 1 – 3, 13
Невский С. – №3
Насидзе С. – № 3 («Эпитафия»)
Парцхаладзе М. – №№ 1, 2
Прокофьев С. – №№ 1, 2
Равель М. – квартет
Раухвергер М. – №№ 3 – 8
Рахманинов С. – №№ 1, 2
Сметана Б. – № 2
Фрид Г. – №№ 1 – 5
Хачатурян К. – №№ 1, 2
Хиндемит – №№ 1 – 2

Цзо – Чжень – Гуань – «Миниатюры» (Сюита)
Цинцадзе С. – №№ 2 – 8, «Цикл миниатюр»
Чайковский Б. – №№ 3 – 6
Чайковский П. – Неоконченный квартет Op. 11, № 1; «Детский альбом»
(переложение для квартета Р. Дубинского), №№ 1 – 3
Шамо И. – Пьесы
Шёнберг А. – №№ 1 – 4
Шимановский К. – №№ 1, 2
Шнитке А. – №№ 1 – 4
Шостакович Д. – №№ 1, 3 - 5, 7 – 9, 11 - 13
Шуберт Ф. – №№ 1 – 15
Шуман Р. – №№ 1 – 3
Яначек Л. – № 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Педагогу квартетного класса в своей работе приходится решать самые разнообразные творческие, психологические и организационные проблемы, и среди них одной из первых является подбор участников квартета.

Становление коллектива – длительный и подчас болезненный процесс: как правило, в класс приходят студенты, различные как по уровню профессиональной подготовки и опыту квартетного музицирования, так и по степени музыкальной одарённости и творческого темперамента. Поэтому правильный подбор участников ансамбля является одним из важнейших условий плодотворных занятий.

Учебный материал располагается по курсам в порядке постепенного возрастания трудности и, соответственно, усложнения исполнительских задач.

Произведения для струнного квартета и других струнно-смычковых ансамблей изучаются на всех курсах с таким расчетом, чтобы к концу обучения студенты обладали умением раскрыть музыкальное содержание произведения, выявить особенности формы, выразительные средства ансамблевого письма, располагали знанием обширного и разнообразного репертуара.

В основу занятий должно быть положено детальное изучение всеми участниками ансамбля музыкального произведения при подготовке к его исполнению.

На занятиях выявляются особенности изучаемой партитуры, разрабатывается план художественного исполнения. Задания, получаемые студентами в классе, выполняются самостоятельно в процессе индивидуальной и ансамблевой домашней работы и на последующих занятиях проверяются педагогом.

Содержание занятий в квартетном классе определяется учебным репертуаром, который составляется педагогом в зависимости от индивидуальных качеств каждого из участников данного ансамбля, степени его подготовки и одаренности.

При выборе репертуара предпочтительно ориентироваться на лучшие образцы жанра, учитывая техническую оснащенность и уровень художественной зрелости студентов.

При составлении индивидуальных планов педагогу следует руководствоваться принципом движения от простого к сложному, добиваясь от студентов высокого художественного результата при исполнении каждого изучаемого произведения.

Очень важен этап первичного ознакомления с произведением, необходимо обратить на него особое внимание, стараться создать наиболее яркое и всестороннее представление о пьесе.

При работе над небольшими отдельными фрагментами не следует забывать о сопоставлении всех частных моментов произведения с общим его художественным содержанием. Это является важнейшим условием для успешной работы над произведением

в целом.

Особое внимание нужно обратить на составление исполнительского плана на основе овладения формой произведения. Каждый исполнитель должен отчетливо осознавать перспективу драматургического развития исполняемого произведения. Отсутствие ясных и четких исполнительских намерений, смутные представления о значении отдельных элементов, их связи между собой и роли в общей драматургии сочинения, непременно скажутся и в неумении органично перейти из одного темпа в другой, и в неправильном распределении динамических спадов и нарастаний и, в итоге, в развале формы в целом. Когда план выработан, все намеченные штрихи, нюансы, динамические указания переносятся каждым участником квартета в свою партию.

Очень важно также определение характера исполняемой музыки, которое не может быть выработано без четкого представления о стиле, в котором написано данное произведение, о выразительных элементах этого стиля. Исторически сложившись, каждый стиль имеет свои интонационные особенности, средства музыкального развития и требует соответствующей манеры исполнения, отличающей его от другого стиля. Для уяснения стилистических особенностей данного автора необходимо изучить наиболее характерные черты того стиля, выразителем которого он является, понять общественно-историческую обусловленность появления этого стиля.

Прежде чем обратиться к работе над такими элементами музыкальной речи, как мелодия, полифония и гармония, необходимо остановиться на метроритмической стороне исполнения музыкального произведения, которая является его цементирующей основой. И этой стороне следует постоянно уделять самое пристальное внимание. Для квартетного исполнительства особенно характерны такие ритмические погрешности, как:

- неумение держать единый темп – обычно это происходит при передаче мелодической линии или повторяющейся ритмической фигуры в аккомпанементе от одного инструмента (или группы инструментов) другому;

- не точное или не одинаковое исполнение ритмических группировок или мелизматических украшений разными участниками квартета.

Необходимо заботиться и о правильном соотношении темпов различных частей цикла.

При исполнении мелодии нельзя забывать, что она всегда должна звучать отчетливо, рельефно, выпукло. Исполнители обязаны помнить, что, как бы ни были важны подголоски, контрапункт, гармония, они лишь дополняют, дорисовывают музыкальную мысль. Наряду с этим следует опасаться и чрезмерной громкости звучания мелодии (частая ошибка молодых квартетов.) Задача состоит в том, чтобы найти верное соотношение градаций звучности между мелодией и аккомпанирующими голосами. Необходимо заботиться также и об искусстве «передачи» мелодии от инструмента к инструменту. Главная же проблема заключается в достижении всеми исполнителями единства интерпретации не только мелодии, но и всего комплекса музыкально-выразительных средств и музыкальной фразировки в целом. Под единством интерпретации здесь нужно понимать достижение общности интерпретации, а не буквального копирования друг друга.

Тщательно выверять и умело проводить переход от мелодических фраз к аккомпанементу имеет немаловажное значение в квартетном исполнительстве. За местами таких переключений следует особенно внимательно следить и готовиться к ним заранее.

Одновременное проведение мелодии в нескольких голосах (в унисон или октаву) –

серьезный повод проверить, насколько выразительно и качественно она звучит у каждого исполнителя в отдельности.

Характер мелодии, ее фразировка всегда должны находить соответствующий отклик в сопровождении (по динамике, ритму, акцентировке и т.д.)

Полифония получила в квартетном жанре очень широкое применение. Почти сплошь полифоничны многие квартеты Бетховена, Брамса, Бородина, Глазунова, Танеева, Мясковского, Шостаковича. Большое место в квартетной литературе занимают приемы фугированного развития. Полифония обычно приводит к мелодическому (тематическому) обогащению всех партий квартета, особенно заметно при этом повышается роль средних голосов. Полифонические приемы изложения требуют от квартетных исполнителей особого мастерства: искусства точного копирования. Для развития навыков исполнения полифонии чрезвычайно полезно играть фуги из квартетных произведений.

Большого внимания к себе требует в квартете исполнение гармонии. Звуки аккордов бывают обычно распределены в квартете между несколькими голосами, поэтому выравнивание аккорда в квартете по звучности, по динамике уже само по себе требует большой слуховой активности. Но, самое важное, исполнитель должен определить выразительное значение этого звука в аккорде. При игре в ансамбле очень важно выявление художественной выразительности гармонии. В одном аккорде необходимо выделять верхний голос и создать прочную опору в басу при более слабых средних голосах, в другом – создать ровную звучность всех голосов, в третьем – выделить один из средних голосов или оба вместе, в четвертом – бас и т.д. Работая над гармонией, всегда нужно обращать внимание на ее взаимосвязь с мелодией. Гармония дополняет мелодию, придает ей определенную окраску, характер.

Чистое звуковысотное интонирование, как известно, представляет собой одну из самых сложных задач струнно-смычкового исполнительского искусства. Ведь само это понятие – «чистая интонация» – весьма относительно, так как высота любого звука может изменяться в зависимости от направления мелодического движения, места, занимаемого звуком в той или иной музыкальной фразе, тональности, аккорде и т.д. Существуют пределы отклонения высоты музыкального звука, которые составляют зону его звуковысотности. Таким образом, любой звук, интервал, аккорд должны быть поняты и прочувствованы исполнителем заново в каждой мелодии (гармонии), услышаны им в том функциональном значении, которое они здесь приобретают.

Интонация, понимаемая как чистота строя, неотделима от музыкально-художественного интонирования, являясь его следствием. Речь идет об интонационной выразительности, а не о той элементарной настройке интервалов и аккордов, которая необходима на первой стадии работы над музыкальным произведением.

Проблема строя в квартете и в других видах смычковых ансамблей издавна интересовала исполнителей. Всегда возникал вопрос: в каком строе должен играть квартет – в темперированном, натуральном или пифагоровом? Ответ на этот вопрос зависит от интонационного склада исполняемой музыки. Одни мелодии тяготеют к пифагорову строю (вступление ко 2-му квартету Чайковского), другие – к натуральному (начало 3-его квартета Чайковского), третьи – к темперированному (Большая фуга Бетховена). Поэтому ни один из перечисленных строев не может и не должен стать основой квартетной игры.

Жанру квартета каждой эпохи присущи свои особенности, освоение которых является важной частью всего образовательного процесса. Поэтому в работе со студентами педагогу следует привлекать знания, навыки и умения, приобретенные студентом как в классе по специальности, так и при изучении истории музыки, эстетики, истории исполнительства, анализа музыкальных форм и т.п.

На II курсе ВУЗа главными задачами, которые преподаватель ставит перед студентами класса, являются:

- овладение навыками прочтения ансамблевой партитуры;
- развитие ансамблевой культуры музицирования в соответствии со стилем и содержанием исполняемого произведения;
- овладение методами ведения репетиционной работы в ансамбле;
- развитие ранее приобретенных (в среднем музыкальном учебном заведении) навыков исполнительской техники, их совершенствование на материале лучших образцов камерной музыки.

Выполнение этих задач способствует раскрытию артистического дарования студентов, росту их профессионального мастерства.

На старших курсах студенты изучают произведения значительной сложности, уделяя особое внимание стилистическим особенностям письма для струнного квартета и других струнно-смычковых ансамблей.

При овладении специфических навыков ансамблевой игры во главу угла должен быть поставлен принцип подчинения исполнительской техники музыкальному содержанию.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Разработчики: *Афанасенко Станислав Максимович, профессор*

Габышева Лариса Иннокентьевна, профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Оркестровый класс» является подготовка профессиональных артистов оркестра, обладающих необходимыми знаниями и опытом для работы в оркестре. Подготовка выпускника к практической деятельности в качестве оркестранта основана на получении им значительного опыта репетиционной и концертной работы в музыкальном коллективе, а также на основе воспитания профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта.

Задачами дисциплины является:

- изучение основных направлений оркестровой музыки – венской классики, романтики, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX – начала XXI вв.;
- формирование основных практических навыков в области оркестрового искусства (исполнение оркестровых и ансамблевых партий, овладение навыками репетиционной работы с партнерами по оркестровому ансамблю и в творческих коллективах, создание аранжировок и переложений, концертное исполнение музыкальных произведений, программ в составе оркестра, с оркестром, руководство самостоятельными/любительскими и учебными музыкально-исполнительскими коллективами);
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля; развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию; знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством;
- обучение студентов основным навыкам оркестровой игры, использование возможности коллективного музицирования для развития основных музыкально-профессиональных качеств.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, и студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК–3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p><i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>
<p>УК–6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p> <p><i>Уметь:</i> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.</p>
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими</p>	<p><i>Знать:</i> — основные типы форм классической и современной музыки; — основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; — композиторское творчество в историческом контексте</p> <p><i>Уметь:</i> — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p>

идеями конкретного исторического периода	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины.
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различными видами нотации.
<p>ПКО-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p><i>Знать:</i> — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;</p> <p><i>Уметь:</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.</p>
<p>ПКО-2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разно-образными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
<p>ПКО-3 Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей

ансамбль музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.	<p>технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;</p> <p><i>Владеть:</i> — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.</p>
ПКО–4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра	<p><i>Знать:</i> — историю, теорию и практику оркестрового исполнительства; — принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса;</p> <p><i>Уметь:</i> — слышать свою партию и партии партнеров по оркестру; — соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в оркестре.</p>
ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	<p><i>Знать:</i> — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;</p> <p><i>Уметь:</i> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.</p>
ПКО–6 Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения.	<p><i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;</p> <p><i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p>

	<p>— формировать исполнительский план музыкального сочинения;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— музыкально-исполнительскими средствами выразительности;</p> <p>— навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.</p>
<p>ПКО–7</p> <p>Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>— основные принципы сольного и совместного исполнительства</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>— самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;</p> <p>— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.</p>
<p>ПК–1</p> <p>Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>— основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>— организовывать работу творческого коллектива;</p> <p>— управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.</p>
<p>ПК–3.</p> <p>Способен в качестве исполнителя осуществлять работу, связанную с пропагандой достижений музыкального искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>— концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;</p> <p>— возможности и варианты организации мероприятий, базовые принципы построения публичного выступления и поведения на сцене;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>— рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; — осуществлять на высоком уровне музыкально-просветительскую (лекторскую и/или исполнительскую) деятельность;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками критического мышления; — основами пропаганды достижений музыкального искусства.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 41 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной

аттестаций. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения (1-9 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			контрольный урок	зачет
Общая трудоемкость	41	1476	1,3,5,7	2,4,6,8,9
Аудиторные занятия		942		

IV. Содержание дисциплины

Особенностью программы «Оркестровый класс» является то, что в рамках этого курса нет возможности распределить учебный материал по семестрам: от простого к сложному, т.к. в учебных заведениях оркестры формируются из студентов всех курсов. Итогом репетиционной работы в оркестровом классе является концертное исполнение программы. Работа должна быть организована таким образом, чтобы в каждом семестре оркестр исполнял как минимум одну новую программу.

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. В конце каждого семестра студентам выставляется оценка по оркестровому классу. При выставлении оценки учитывается качество исполнения студентом своих партий, его отношение к занятиям, дисциплинированность и чувство ответственности перед коллективом.

Переложения произведений русской и зарубежной классики

1. Барбер С. Адажио;
2. Бородин А. Половецкие пляски;
3. Брамс И. Венгерские танцы;
4. Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда»;
5. Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин», Вальс-фантазия;
6. Григ Э. Лирическая сюита, Свадебный день в Трольхаугене;
7. Дворжак А. Славянские танцы;
8. Дебюсси К. Лунный свет, Послеполуденный отдых Фавна;
9. Лядов А. Восемь русских народных песен, Народное сказание «Кикимора», Волшебное озеро;
10. Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина», «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки», Вступление к опере «Сорочинская ярмарка», Скерцо;
11. Рахманинов С. Русская песня, Романс A-dur, Вокализ;
12. Римский-Корсаков Н. Увертюра к опере «Майская ночь», Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане», Концерт для фортепиано с оркестром;
13. Россини Дж. Увертюры к операм «Сорока-воровка», «Итальянка в Алжире», «Шелковая лестница»;
14. Свиридов Г. Маленький триптих, Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель», Поэма «Отчалившая Русь», Кантата «Курские песни»;
15. Стравинский И. Гулянья на Масленой из балета «Петрушка», Хоровод царевен из балета «Жар-птица»;
16. Шостакович Д. Сюита из балета «Золотой век», Сюиты из музыки к к/ф «Овод», «Гамлет»;
17. Шуман Р. Грезы;
18. Щедрин Р. Камерная сюита, Озорные частушки.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Текущий и промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных уроков и зачетов с

1 по 9 семестры.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name
2. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах. Общий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Мицкевич. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46011#book_name

б) Дополнительная литература:

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name
2. Харсенюк О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name
3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. СПб: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274?category_pk=23028#book_name

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Переложения произведений русской и зарубежной классики

1. Барбер С. Адажио;
2. Бородин А. Половецкие пляски;
3. Брамс И. Венгерские танцы;
4. Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда»;
5. Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин», Вальс-фантазия;
6. Григ Э. Лирическая сюита, Свадебный день в Трольхаугене;
7. Дворжак А. Славянские танцы;
8. Дебюсси К. Лунный свет, Послеполуденный отдых Фавна;
9. Лядов А. Восемь русских народных песен, Народное сказание «Кикимора», Волшебное озеро;
10. Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина», «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки», Вступление к опере «Сорочинская ярмарка», Скерцо;
11. Рахманинов С. Русская песня, Романс A-dur, Вокализ;
12. Римский-Корсаков Н. Увертюра к опере «Майская ночь», Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане», Концерт для фортепиано с оркестром;
13. Россини Дж. Увертюры к операм «Сорока-воровка», «Итальянка в Алжире», «Шелковая лестница»;
14. Свиридов Г. Маленький триптих, Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель», Поэма «Отчалившая Русь», Кантата «Курские песни»;
15. Стравинский И. Гулянья на Масленой из балета «Петрушка», Хоровод

царевен из балета «Жар-птица»;

16. Шостакович Д. Сюита из балета «Золотой век», Сюиты из музыки к к/ф «Овод», «Гамлет»;

17. Шуман Р. Грезы;

18. Щедрин Р. Камерная сюита, Озорные частушки.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, пультами для нот, а также двумя большими концертными залами и тремя камерными залами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

В оркестровом классе студенты получают практические навыки в области оркестрового искусства, знакомятся с широким кругом сочинений различных стилей и жанров. Подготовка выпускника к практической деятельности в качестве оркестранта основана на получении им значительного опыта репетиционной и концертной работы в музыкальном коллективе, а также на основе воспитания профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта. Данная дисциплина также направлена на воспитание художественного вкуса, чувства стиля; развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию; знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством.

2. Организация самостоятельной работы

Обязательным условием, обеспечивающим качественное выполнение студентом своих функций в оркестре, является наличие подготовительной работы, в процессе которой студент, анализируя особенности партитуры, выявляет основные трудности, возможные в рамках репетиционной работы. В соответствии с проведённым анализом формируется круг основных задач, на решение которых будет направлено внимание студента на репетициях. Кроме того, внимание следует уделить вопросам мануальной техники. При невозможности их самостоятельного решения необходимо обратиться за консультацией к преподавателю дисциплины «Дирижирование». Успешному закреплению полученных навыков и знаний будет также способствовать тщательное знакомство с литературой, посвящённой организации работы с оркестром, различным методикам по художественному руководству коллективом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Оркестровый класс наиболее полно приобщает студентов к избранной специальности. В процессе репетиционной работы студенты приобретают практические навыки работы с оркестром, а также знакомятся с организационной стороной работы коллектива. На оркестровых репетициях произведения представлены в их реальном звучании, следовательно, выразительные средства партитуры конкретнее воспринимаются и осознаются студентами.

В процессе репетиций происходит развитие профессиональных способностей: активизируется острота мелодического и гармонического видов слуха, развивается чувство

ритма, совершенствуется умение играть в ансамбле. При работе в оркестре студент-дирижер приобретает способность ориентироваться в общем звучании партитуры, слышать голоса исполняемого произведения (поэтому желательно использовать в репетиционном процессе партитуры сочинений, а не отдельные партии). Преподавателю, ведущему дисциплину, следует обращать внимание на формирование профессиональных компетенций, связанных с умениями студентов анализировать и систематизировать материал. Для этого необходимо привлекать внимание студентов к решению актуальных задач оркестрового исполнительства постановкой проблемных вопросов во время репетиционной работы.

Руководство оркестровым классом поручается одному из ведущих педагогов кафедры, который имеет многолетнюю оркестровую исполнительскую практику. Он непосредственно работает с оркестром, воспитывая его как исполнительский коллектив. Руководителю оркестрового класса поручается составление плана работы оркестра на весь учебный год с учетом всех учебных и концертных мероприятий кафедры и вуза.

Обязательной задачей оркестрового класса являются концертные выступления. Они совершенствуют художественно-исполнительские качества коллектива и дают возможность студенту-дирижеру наиболее полно проявить себя в качестве музыканта-исполнителя. Концертные выступления оркестра желательно организовывать как в стенах учебного заведения, так и вне его - в рабочих клубах и дворцах культуры, на телевидении и на фестивалях. Рекомендуются после концертов проводить специальные обсуждения, где учащиеся, используя компаративный метод, могли бы анализировать различные исполнительские интерпретации сочинений.

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА

Разработчики: *Афанасенко Станислав Максимович, профессор*
Габышева Лариса Иннокентьевна, профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина является составной частью подготовки студента к исполнительской деятельности. Главная **цель** изучения дисциплины – создание профессиональной основы, обеспечивающей успешность концертной работы.

Основная **задача** курса – сформировать у обучающегося комплекс необходимых теоретических установок и практических навыков, связанных с подготовкой к выходу на эстраду.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПКО–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе	<i>Знать:</i> — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства;

ансамбля, оркестра.	<i>Уметь:</i> - самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; - взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;
	<i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение двух лет обучения (2,3 курс, 3,4,5,6 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)		
			Контрольный урок	зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	3,5	4	6
Контактная работа		70			

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Важнейшим стержнем курса должно служить изучение исторического и практического опыта крупнейших отечественных и зарубежных исполнителей. При этом необходимо проводить сравнительный анализ различных систем и методов работы, демонстрируя инвариантность подходов к проблеме.

Тематика данного курса обладает высокой практической значимостью для студента как будущего исполнителя и педагога. Интерес к предмету должен быть максимально поддержан инициативой молодого музыканта. Студенту рекомендуется постоянно связывать изучение дисциплины с критическим осмыслением собственного исполнительского облика, сопоставлять проблемы исполнительства и педагогики.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тематический план лекций и семинаров

Тема 1. Исполнение на сцене как особый вид деятельности скрипача и альтиста.

Тема 2. Общее и особенное в вопросах работы над музыкальным произведением и подготовки к конкретному выступлению.

Тема 3. Принципы составления концертной программы (в различные эпохи и в настоящее время).

Тема 4. Условия и благоприятствующие факторы подготовки. Планирование режима и графика концертной работы.

Тема 5. Методы подготовки. Роль музыкального представления в создании устойчивой модели интерпретации. Использование сценической модели поведения. Контроль над динамикой собственного состояния в процессе домашних занятий.

Тема 6. Режим труда и отдыха. Компенсирование профессиональных двигательных нагрузок общефизическими и психофизическими занятиями (спортивные игры, йога и т.д.).

Тема 7. Поведение непосредственно перед концертом. Различные варианты психологической, эмоциональной и двигательной настройки.

Тема 8. Условия сцены. Стимулы творческого вдохновения. Возможные объективные и субъективные помехи в процессе исполнения.

Тема 9. Взаимоотношения исполнителя с публикой и сценическое состояние. Выработка позиции отношения к слушателю в процессе подготовки.

Тема 10. Проблемы состояния и поведения после концерта. Собственная критическая оценка выступления как подведение итога работы и импульс для новых творческих планов.

Тема 11. Основные положения и принципы выбора концертного репертуара.

Тема 12. Изменение концертного репертуара в свете исторического развития инструментального исполнительства. Сравнительные характеристики концертных программ выдающихся исполнителей 19, 20, 21 веков.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

В конце 5 семестра проводится зачет в устной форме по пройденному материалу, на основе посещаемости студента, его работы в течение семестра, а также по итогам выступлений на академических прослушиваниях, концертах и других мероприятиях, организованных кафедрой.

По итогам изучения курса – в конце 6 семестра проводится экзамен в устной форме по всему пройденному теоретическому материалу, а также в форме академического курсового прослушивания на кафедре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

В связи со спецификой дисциплины, представить полный репертуарный список не представляется возможным. Список постоянно корректируется и дополняется.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93024>. — Загл. с экрана

2. Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73044>. — Загл. с экрана.

3. Гольденберг, А.Н. Формирование профессиональной скрипичной культуры Саратова: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 84 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72082>. — Загл. с экрана.

4. Грани творчества: Сборник статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Москва: "Прогресс-Традиция", 2003. — 232 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77073>. — Загл. с экрана.

5. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>. — Загл. с экрана.

6. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93026>. —

Загл. с экрана.

7. Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная педагогика. II часть [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72067>. — Загл. с экрана.

8. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.

9. Проблемы художественного творчества в исполнительской интерпретации: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому 27–28 ноября 2014 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 316 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72149>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60752>. — Загл. с экрана.

2. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ формирования и развития: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99160>. — Загл. с экрана.

3. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты [Электронный ресурс]: ноты — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91846>. — Загл. с экрана.

4. Подколзина, О.В. Скрипичные концерты В.А. Моцарта: особенности жанра и исполнительской интерпретации: монография [Электронный ресурс]: монография — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 188 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60742>. — Загл. с экрана.

5. Проблемы художественного творчества в исполнительской интерпретации: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому 27–28 ноября 2014 [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 316 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72149>. — Загл. с экрана.

6. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов) [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94186>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Изучение концертного репертуара» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями, фортепиано для проведения занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого музыканта – профессионала. Студент должен за время обучения получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности.

В процессе изучения того или иного сочинения рекомендуется в качестве домашней

проработки пройденного материала или подготовки к новой теме прочтение определенной литературы (по совету преподавателя), поиск новых изданий, редакций и записей музыкальных произведений.

2. Организация самостоятельной работы

Для совершенствования профессионального мастерства очень важна личная инициатива студента, творческий подход и ответственность за любое публичное выступление.

Часы на индивидуальные занятия формируются в соответствии с действующим учебным планом.

3. Материалы по реализации контроля

Выпускники музыкального вуза должны уметь решать следующие задачи:

- владение всем комплексом технологии игры на инструменте;
- накопление значительного исполнительского концертного репертуара, включающего произведения различных эпох, жанров и стилей;
- освоение навыков самостоятельной работы над произведением;
- умение создать собственную исполнительскую интерпретацию и представить её в сценических условиях;
- уметь работать с партитурой, грамотно и профессионально осуществлять редакции штрихов;

В конце 3, 5 семестров проводится контрольный урок, в 4 семестре зачет в устной форме по пройденному материалу, на основе посещаемости студента, его работы в течение семестра, а также по итогам выступлений на академических прослушиваниях, концертах и других мероприятиях, организованных кафедрой.

По итогам изучения курса – в конце 6 семестра проводится экзамен в устной форме по всему пройденному теоретическому материалу, а также в форме академического курсового прослушивания на кафедре.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Задача преподавателя, преподающего данную дисциплину для студентов ВУЗов - воспитать у них умение ориентироваться в многочисленных нотных изданиях и выработать критерии, способствующие правильному выбору концертного репертуара.

Формы проведения занятия могут быть различными. Часть урока – информативная, посвящается истории создания сочинения, его жанровым и специфическим особенностям. Рекомендуется изучить последовательность работы над данным сочинением (возможно совместное обсуждение).

В процессе занятий рекомендуется подбирать аудио и видео материалы, что способствует более наглядному изучению того или иного произведения.

Также рекомендуется организовывать посещение или участие студентов в мастер-классах, а также управлять регулярными выступлениями в концертах с различным репертуаром.

КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Разработчики: *Афанасенко Станислав Максимович, профессор*
Габышева Лариса Иннокентьевна, профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины «Камерный ансамбль»:

- подготовка высококвалифицированного музыканта-ансамблиста со сложившимся художественным мировоззрением, владеющего разнообразным ансамблевым репертуаром, знанием основных компонентов музыкального языка, подготовленного к исполнительской

деятельности в ансамблях различного состава, готового в процессе сотворчества к созданию высокохудожественной интерпретации музыкального произведения на основе грамотного и стилистически выверенного прочтения музыкального текста,

– подготовка квалифицированных специалистов, способных к самостоятельной педагогической и культурно-просветительской деятельности в области ансамблевого исполнительства, создателей и руководителей ансамблевых коллективов.

Задачи дисциплины:

- развитие потребности к постоянному совершенствованию исполнительских навыков, к расширению музыкантской эрудиции, к углублению знаний в различных областях профессиональной деятельности;

- совершенствование у студентов комплекса специфически - ансамблевых исполнительских навыков, навыков художественного прочтения текста ансамблевой партитуры, навыков чтения с листа;

- воспитание высокого художественного вкуса, ответственности и высокой требовательности к результатам своей исполнительской и педагогической деятельности;

- развитие творческой инициативы в сочетании с личной и коллективной ответственностью за результаты своей творческой, организаторской и просветительской деятельности.

II. Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;</p>
	<p><i>Владеть:</i> – навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>

<p>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; – сочинять полифонические формы; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в

	<p>профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
<p>ПКО-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
<p>ПКО-3. Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения,</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации;

<p>образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p><i>Уметь:</i> — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;</p> <p><i>Владеть:</i> — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений</p>
<p>ПКО–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;</p> <p><i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения;</p> <p><i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.</p>
<p>ПКО–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра</p>	<p><i>Знать:</i> — концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства;</p> <p><i>Уметь:</i> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.</p>
<p>ПК-1. Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом</p>	<p><i>Знать:</i> — основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом; — специфику отечественной концертной деятельности в контексте международной музыкально-исполнительской практики.</p> <p><i>Уметь:</i> - организовывать работу творческого коллектива; — управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива.</p>

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками планирования и практической реализации культурных и продюсерских проектов; различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение пяти лет обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			контрольный урок	зачет	экзамен
Общая трудоемкость	18	648	1,3	2,5,8,9	4,6,7,10
Аудиторные занятия		350			

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины.

2 курс III семестр

Тема 1. Камерные и инструментальные ансамбли эпохи барокко. Ансамблевое творчество И.С. Баха.

Вопросы стилистически верного прочтения нотного текста, выбора темпа, динамики, фразировки, различных приемов артикуляции и штрихов, грамотной расшифровки мелизмов. Полифоническое мышление при игре в ансамбле.

2 курс IV семестр

Тема 2. Инструментальные ансамбли Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Основные жанры камерной музыки изучаемого периода, особенности строения цикла инструментальной сонаты, трио, квартета, квинтета. Вариационные циклы в ансамблевой литературе. Сонатно-симфонические принципы развития музыкального материала. Принципы взаимодействия голосов ансамблевой партитуры. Вопросы темпа и ритма. Особенности прочтения динамических указаний при игре в ансамбле. Выработка функциональных представлений о роли каждого из голосов ансамблевой партитуры.

3 курс V семестр

Тема 3. Инструментальные ансамбли русских композиторов конца XVIII—первой половины XIX вв.

3 курс VI семестр

Тема 4. Камерно-инструментальные ансамбли композиторов-романтиков (К.Вебер, Ф.Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен).

Соединение в ансамблевых произведениях романтиков нового музыкального содержания с классическими жанрами и формами, пропорции камерно-инструментального цикла. Усиление роли фортепиано при сохранении равновесия звучания всех инструментов ансамбля. Вопросы метро-ритмического взаимодействия при игре *rubato*. Прочтение динамических указаний композиторов-романтиков при игре в ансамбле.

4 курс VII семестр

Тема 5. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX в. (И. Брамс, Э. Григ, Б. Сметана, А. Дворжак, С. Франк, К. Сен-Санс).

Новое в трактовке цикла инструментальной сонаты, трио, квартета, квинтета, вариаций. Масштабность формы циклических ансамблевых сочинений. Расширение динамических возможностей, масштаба кульминаций, диапазона звучания ансамбля. Специфические особенности соединения классических принципов формообразования с новым музыкальным содержанием.

4 курс VIII семестр

Тема 6. Инструментальные ансамбли русских композиторов второй половины XIX—начала XX в. (А. Аренский, А. Рубинштейн, А.Бородин, Н. Римский-Корсаков, С.Танеев, С.Рахманинов, Н.Метнер, И.Стравинский).

Особенности композиционного строения цикла, сочетания инструментов в ансамбле. Принципы изложения материала, вопросы совместного дыхания, фразировки, интонирования. Драматургия формы ансамблевых сочинений. Насыщенность ансамблевой партитуры и связанные с ней вопросы ансамблевого взаимодействия.

5 курс IX семестр

Тема 7. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX — первой половины XX вв. (Р.Штраус, М.Регер, К.Дебюсси, М.Равель, А.Онеггер, Д.Миио, Ф.Пуленк, П.Хиндемит, Б.Бриттен, Б.Барток, Б.Мартину, Л.Яначек, Д.Энеску, К.Шимановский, Г.Бацевич).

Решение вопросов ансамблевого взаимодействия при сложных формах метро - ритмической организации музыкальной ткани. Расширение представлений о смешении тембров, звуковых красках, выработка новых приёмов звукоизвлечения при игре в ансамбле. Воздействие народной музыки на интонационный строй, гармонию, ритмическую структуру произведений.

5 курс X семестр

Тема 8. Инструментальные ансамбли отечественных композиторов XX века (Н.Мяковский, С.Прокофьев, Д.Шостакович, М.Вайнберг, Б.Чайковский, А.Шнитке)

Новые формы музыкального языка, связь с традицией и новаторство. Формирование навыков прочтения современной ансамблевой партитуры. Расширение образной сферы ансамблевых сочинений. Совершенствование навыков создания новых звуковых красок в ансамбле. Знакомство с особенностями ансамблевой техники современных композиторов.

Подготовка к государственной итоговой аттестации

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом текущая аттестация осуществляется в виде контрольных уроков (1,3 семестры), зачетов (2,5,8,9 семестры) и экзаменов (4,6,7,10 семестры). Государственная итоговая аттестация в 10 семестре.

Примерный уровень требований.

2 курс III и IV семестры

Изучение ансамблевых сочинений эпохи барокко, углубленное освоение основных видов ансамблевой техники на материале сочинений композиторов венской классической школы. Знание голосов партитуры. Исполнение на зачете циклических сочинений продолжительностью не менее 15 минут.

3 курс V и VI семестры

Работа над более сложными партитурами композиторов XIX в., освоение масштабных циклических форм и решение новых проблем ансамблевого взаимодействия. На зачет представляются развернутые циклические сочинения продолжительностью не менее 20 минут.

4-й курс VII и VIII семестры

Работа над сочинениями русских и западноевропейских композиторов второй половины XIX—начала XX в. Совершенствование навыков ансамблевого взаимодействия. На экзамене исполняется значительное циклическое сочинение продолжительностью не

менее 20 минут.

5-й курс IX и X семестры

Формирование навыка прочтения ансамблевых партитур западноевропейских и отечественных композиторов конца XIX - XX вв. Освоение музыкального языка современных авторов. Совершенствование навыков ансамблевого взаимодействия. Завершается курс камерного ансамбля итоговой работой, результатом которой является публичное исполнение ансамблевого произведения значительной сложности.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники. М.: РАМ им. Гнесиных, 2009. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

[https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20\(1971\).pdf](https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20(1971).pdf)

2. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Редактор-составитель К.Х.Аджемов. М.: Музыка, 1979. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://intoclassics.net/news/2017-05-27-42972>

3. Аджемов К. Камерный ансамбль. Москва, 1979. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

[https://cloud.mail.ru/public/EHjY/nJYD3kW5Z/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20\(%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%201979\).pdf](https://cloud.mail.ru/public/EHjY/nJYD3kW5Z/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%201979).pdf)

4. Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. Л., 1981 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/asafiev_simf.htm

5. Воронина Т. О камерном музицировании и становлении исполнителя. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

[https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20\(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986\)/](https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986)/)

6. Кондратьева. О. О некоторых чертах камерно-ансамблевого творчества А. Рубинштейна / О мастерстве ансамблиста. – Ленинград, 1987[Электронный ресурс] // Режим

доступа: [https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20\(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986\)/](https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986)/)

7. Берлизов Д. А. - Мильман М. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и

исполнительстве. М., статья 2009. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2009/2009_4_523_527.pdf

8. Раабен, Л. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля. Ленинград, 1964. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

[https://cloud.mail.ru/public/MQ6i/kJisMePw1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8F%20\(1964\).pdf](https://cloud.mail.ru/public/MQ6i/kJisMePw1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8F%20(1964).pdf)

9. Самойлович Т. Некоторые методические вопросы работы в классе фортепианного ансамбля [Электронный ресурс] // Режим доступа:

[https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20\(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986\)/](https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986)/)

10. Сборник статей. Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании. 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF.%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC.%20%D0%BC%D1%83%D0%B7.%20%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf>

11. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. 1988 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

[https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8/%D0%95.%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%20\(1988\).pdf](https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8/%D0%95.%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%20(1988).pdf)

12. Ширинский А. Штриховая техника скрипача / А. Ширинский. – Москва, 1983.[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://aperock.ucoz.ru/load/11-1-0-2619>

Художественная литература

13. Юрский С. Кто держит паузу. Л., 1977.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.e-reading.club/book.php?book=126627>

б) Дополнительная литература:

Тема 1.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://imwerden.de/pdf/schweizer_bach_1965.pdf

Тема 2.

Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://intoclassics.net/news/2015-12-12-39715>

Новак Л. Йозеф Гайдн. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://ru.b-ok.org/book/3104181/d3eaaa>

Бадюра-Шкода Пауль и Ева. Интерпретация Моцарта. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://notkinastya.ru/badura-skoda-eva-i-paul-interpretatsiya-motsarta-1972/>

Сорокер Я.Л. Скрипичные сонаты Бетховена, их стиль и исполнение. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://intoclassics.net/news/2014-06-17-36146>

Альшванг А. Бетховен. Очерк жизни и творчества. М., 3 изд.1966 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://klimkin-notes.ru/wp-content/uploads/2017/04/Bethoven-Alshvang-1966.pdf>

<https://drive.google.com/file/d/0B7TPYDnPVsXZdDN2R0FzRExVTzQ/view>

Кириллина Л. В. Бетховен – Жизнь и творчество. «Московская консерватория», 1 том, 2009 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://klex.ru/m0n>

Сухов С. Редакция сонат Бетховена для скрипки и фортепиано Л. Вейнера и ее использование в классе камерного ансамбля // О мастерстве ансамблиста. – Ленинград 2009 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

[https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20\(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986\)/](https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986)/)

Тема 3.

Гайдамович Т. А. Русское фортепианное трио (2005) [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://intoclassics.net/news/2015-11-30-39643>

Тема 4.

Вульфийс П. Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://ru.b-ok.org/book/2766650/5866e1>

Кенигсберг А. К. Карл Мария Вебер (1981)

Ворбс Г. Х. Феликс Мендельсон-Бартольди (1966)

Мейлих Е. Феликс Мендельсон-Бартольди (1973)

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://intoclassics.net/news/2017-01-02-41942>

Амброс А. В. Роберт Шуман. Жизнь и творчество. 1988 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://drive.google.com/file/d/0B7TPYDnPVsXZVTI0dGJBalNLQWs/view>

Тема 5.

Галь Ганс. Брамс, Вагнер, Верди. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://www.litmir.me/br/?b=230405&p=1>

Кремлев Ю.А. Камиль Сен-Санс.[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://b-ok.org/book/2582233/732b37>

Гулинская З.К. Антонин Дворжак. Монография. [Электронный ресурс] // Режим

доступа:

<https://ru.b-ok.org/book/2927923/0528b3>

Левашева О. Эдвард Григ. Очерк жизни и творчества. [Электронный ресурс] //

Режим доступа:

<https://b-ok.org/book/2867096/c8f6cf>

Царева Е.М. Иоганнес Брамс: Монография/ Е.М.Царева. – М.: Музыка, 1986.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://klimkin-notes.ru/wp-content/uploads/2017/04/Brams-TSareva-1986.pdf>

Тема 6.

Долинская. Е. В. Николай Метнер. Монографический очерк. [Электронный ресурс]

// Режим доступа:

<https://www.litmir.me/br/?b=245704&p=1>

Степанова Е. Квинтет для фортепиано и духовых инструментов Н. А. Римского-Корсакова. Статья, 2016. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

http://old.conservatory.ru/files/OM_27_Stepanova.pdf

Тема 7

Ковнацкая Л.Г. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития): Очерки.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://intoclassics.net/news/2014-05-30-26918>

Левая Т.Н., Леонтьева О.Т. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://ru.b-ok.org/book/2872935/ef902d>

Поляков. В. Камерные ансамбли П. Хиндемита с участием фортепиано (исполнительские рекомендации) // О мастерстве ансамблиста. – Ленинград, 1987.

[Электронный ресурс] // Режим

доступа: [https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20\(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986\)/](https://cloud.mail.ru/public/Kbhe/KQBvyRZjX/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%201986)/)

Шнеерсон Г.Е. Французская музыка XX века. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://intoclassics.net/news/2011-09-15-25065>

Тема 8

Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича (1961)

[Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://intoclassics.net/news/2018-05-21-45234>

Должанский А. Камерные инструментальные произведения Д. Шостаковича. 1965)

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://drive.google.com/file/d/0B7TPYDnPVsXZM2VGU0RRNUVHUKk/view>

Сорокер Я.Л. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://intoclassics.net/news/2014-09-09-36655>

Сорокер Я. Л. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева. 1973

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://cloud.mail.ru/public/6ff54580263f/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%AF.%D0%9B.%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20->

[%201973.pdf](#)

Ливанова Т. Мясковский [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://www.docme.ru/doc/1698271/livanova-t.-myaskovskij>

Захарова Е. Инструментальные ансамбли с фортепиано Альфреда Шнитке. М., Диссертация, 2010. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/instrumentalnye-ansambli-s-fortepiano-alfreda-shnitke-k-probleme-dialoga.html>

Интернет-ресурсы:

Сайт содержит статьи по различным темам теории и истории музыки и музыкального исполнительства, музыкальной педагогики и методики.

<http://www.vestnikram.ru/>

Сайт содержит книги и статьи, аудио и видео файлы с записями камерно-инструментальной музыки.

<http://intoclassics.net/>

Сайт содержит записи мастер-классов, аудио и видео файлы классических и современных камерно-инструментальных произведений.

<http://classic-online.ru/>

Международный проект библиотеки музыкальных партитур, содержит ансамблевые партитуры, аудио-файлы.

<http://imslp.org>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Камерный ансамбль» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, пианино, пультами, библиотечным фондом, для проведения академических прослушиваний, открытых кафедральных и классных концертов – концертным залом с концертными роялями, пультами и стульями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Главные задачи, стоящие перед обучающимися в классе камерного ансамбля связаны с необходимостью освоить обширный камерно-ансамблевый репертуар, включающий произведения различных эпох, жанров и стилей, изучить сочинения, относящиеся к разным национальным школам. В процессе совершенствования навыков ансамблевого мастерства исполнители должны освоить специфику работы в ансамблях разного состава.

Для того, чтобы убедительно интерпретировать сочинение, необходимо не только научиться качественно анализировать ансамблевую партитуру, но и представлять исполняемое произведение в контексте конкретного стиля. Принимать самостоятельные художественные решения, помогут критический разбор исполнения ансамблевых произведений и сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.

Высокая культура ансамблевого исполнительства связана с расширением арсенала художественно-выразительных средств игры на инструменте, приобретением и закреплением навыков ведения репетиционной работы в ансамблях различного состава, а также с умением свободно читать с листа музыкальную литературу любых эпох, стилей и направлений, работать с партитурой, грамотно и профессионально осуществлять редакции штрихов.

2. Организация самостоятельной работы

При самостоятельных занятиях необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. на совместных репетициях важно ставить перед участниками ансамбля и решать конкретные задачи, среди них важнейшими являются:

— задачи, связанные с музыкальным общением и взаимодействием партнеров;
— конструктивные задачи, связанные с осознанием и выявлением архитектоники, «длинным» горизонтальным мышлением;

— все задачи, связанные с организацией цикла, части, темы (любого элемента музыкального пространства) во времени - т.е. метро-ритмические - в широком смысле слова;

— наконец, задачи, связанные с внешними особенностями выражения содержания и эмоционального состояния: характером звука, динамикой, штрихами и пр.

2. Поиск убедительных интерпретационных решений связан с общей атмосферой занятий, уважительным отношением к мнению партнеров, умением аргументировано донести до участников ансамбля свою точку зрения. В связи с этим в своей работе участники ансамбля не должны упускать ни одной возможности расширить кругозор — не только музыкальный. Есть множество аналогий со смежными видами искусств, и их надо использовать, они часто убеждают больше любых чисто музыкальных аргументов.

3. Хорошие результаты дают записи репетиций, выступлений. Слушая запись, участники ансамбля должны уметь анализировать свое исполнение, понимать его достоинства и критически оценивать недостатки.

4. Рекомендуются работа со словарем — для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитуре; при техническом освоении произведения желательно активно использовать знания, полученные при изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики).

3. Материалы по реализации контроля

В процессе обучения в классе камерного ансамбля студенты-специалисты должны изучить значительный объём камерно-инструментальной литературы, удовлетворяющей изучаемой в каждом семестре области исполнительского искусства. Для успешного решения поставленных цели и задач курса предлагается в качестве основы учебного репертуара использовать сочинения, представленные в следующем списке (произведения повышенной сложности обозначены знаком «*»):

2 курс, III семестр

Бах И.С. — Сонаты для скрипки и фортепиано № № 1- 6

— Сонаты № №1-3 для виолончели и клавира

— Соната для флейты и клавира № 1 - 3

2 курс, IV семестр

Бетховен Л. — Соната ре мажор op. 12 №1, Соната ля мажор op. 12 №2 Соната ми-бемоль мажор op. 12 №3*, Соната ля минор op.23, Соната фа мажор op.24*, Соната ля мажор op.30 №1*, Соната для скрипки и фортепиано до минор op.30 № 2, Соната для скрипки и фортепиано соль мажор op.30 №3, Соната для скрипки и фортепиано ля мажор op.47*, Соната для скрипки и фортепиано соль мажор op. 96*

— 12 вариаций на тему Генделя WoO 45, 12 вариаций на тему Моцарта op. 66, 7 вариаций на тему Моцарта WoO 46, Соната фа мажор op.5 №1, Соната соль минор op. 5 №2, Соната ля мажор op.65 *Соната для виолончели и фортепиано ля мажор op.69, Соната для виолончели и фортепиано до мажор op. 102 №1, Соната для виолончели и фортепиано ре мажор op.102 №2 *

— Серенада для флейты и фортепиано op. 41

— Трио для кларнета, виолончели и фортепиано си-бемоль мажор op.11, ми-бемоль

мажор ор.36 *, Трио для фортепиано, флейты и фагота соль мажор WoO 37, Трио для кларнета, виолончели и фортепиано ми-бемоль мажор ор.36, Трио для фортепиано, флейты и фагота соль мажор WoO 37

— Трио ми-бемоль мажор ор.1 №1, соль мажор ор.1 №2, до минор ор.1 №3, Си-бемоль мажор ор.11 (вариант со скрипкой), си-бемоль мажор WoO 39 (одночастное), ми-бемоль мажор WoO 38 для скрипки, виолончели и фортепиано, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ре мажор ор.70 №1, ми-бемоль мажор ор.70 №2, си-бемоль мажор ор.97 *, Вариации для фортепиано, скрипки и виолончели ми-бемоль мажор ор.44

— Квартеты для скрипки, альты, виолончели и фортепиано ми-бемоль мажор, до мажор, ре мажор WoO 36

— Квинтет для гобоя, кларнета, фагота, валторны и фортепиано ор.16

Гайдн Й. — Сонаты №№ 1-7 для скрипки и фортепиано

— Соната для флейты и фортепиано соль мажор

— Все трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Моцарт В. — Соната для скрипки и фортепиано Ре мажор KV 306, Соната для скрипки и фортепиано Ми-бемоль мажор KV 380, Соната для скрипки и фортепиано Соль мажор KV 379, Соната для скрипки и фортепиано Си-бемоль мажор KV 454, Соната для скрипки и фортепиано Ми-бемоль мажор KV 481, Соната для скрипки и фортепиано Ля мажор KV 526

— Все трио и дивертисменты для скрипки, виолончели и фортепиано

— Трио для кларнета, альты и фортепиано ми-бемоль мажор KV 498*

— Квартеты для скрипки, альты, виолончели и фортепиано соль минор KV 478, ми-бемоль мажор KV 493*

— Квинтет для гобоя, кларнета, фагота, валторны и фортепиано KV 452

3 курс, V семестр

Алябьев А. — Соната ми минор для скрипки и фортепиано

— Трио ля минор для скрипки, виолончели и фортепиано

Глинка М. — Соната для альты и фортепиано (неоконченная)

— Патетическое трио ре минор для скрипки, виолончели и фортепиано

— Большой секстет для фортепиано, двух скрипок, альты, виолончели и контрабаса Ми-бемоль мажор

3 курс, VI семестр

Вебер К. — Трио для флейты, виолончели и фортепиано соль минор ор.65

— Квартет для скрипки, альты, виолончели и фортепиано Си-бемоль мажор, ор.8

Гуммель И. — Соната для альты и фортепиано ми-бемоль мажор ор.5 №3,

— Соната для виолончели и фортепиано ля мажор ор.104,

— Соната для флейты и фортепиано,

— Трио ми-бемоль мажор для скрипки, виолончели и фортепиано

— Фортепианный квинтет ор. 87

Кулау Ф. — Сонаты для флейты и фортепиано ор.83

— Фортепианный квартет ор.32, ор.50

Мендельсон Ф. — Соната фа мажор для скрипки и фортепиано

— Соната до минор для альты и фортепиано

— Концертные вариации для виолончели и фортепиано ор.17, Соната си-бемоль мажор для виолончели и фортепиано ор.45 *

— Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ре минор *, до минор *

— Квартеты для скрипки, альты, виолончели и фортепиано до минора, фа минор

Райнеке К. — Соната для флейты и фортепиано *

— Трио для кларнета, альты и фортепиано ор.264

— Квартет для скрипки, альты, виолончели и фортепиано ор.272

Рус Ф. — Соната-sentimentale для флейты (или кларнета) и фортепиано

— Соната для виолончели и фортепиано соль минор

Шуберт Ф. — Сонатины №№ 1-3 ор. 137 для скрипки и фортепиано
— Интродукция и вариации для флейты и фортепиано ми минор
— Трио для скрипки, виолончели и фортепиано си-бемоль мажор*

— Forellen-квнтет для скрипки, альты, виолончели, контрабаса и фортепиано
Шуман Р. — Соната ля минор ор.105 для скрипки и фортепиано
— 4 пьесы для альты и фортепиано ор. 113

— Пьесы-фантазии ор.73 для кларнета (виолончели) и фортепиано

— Квартет для скрипки, альты, виолончели и фортепиано*

— Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели*

Шопен Ф. — Соната для виолончели и фортепиано*

— Трио ор.8 для скрипки, виолончели и фортепиано*

4 курс, VII семестр

Брамс И. — Сонаты для скрипки и фортепиано соль мажор ор.78 *, ля мажор ор.100

*

— Соната фа минор ор.120 №1 для кларнета (альта) и фортепиано*

— Соната ми минор ор.38 * для виолончели и фортепиано

— Трио для скрипки, виолончели и фортепиано до мажор ор.87*, до минор ор.101*

Григ Э. — Сонаты для скрипки и фортепиано фа мажор ор.8, соль минор ор.13

— Соната для виолончели и фортепиано*

Дворжак А. — Сонатина соль мажор, Соната фа мажор для скрипки и фортепиано

— Квартет для скрипки, альты, виолончели и фортепиано

— Квнтет ор.5 для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели

Лало Э. — Соната ля минор для виолончели и фортепиано*

— Трио ля минор для скрипки, виолончели и фортепиано

Регер М. — Сонаты для кларнета и фортепиано ор.49 №1 *, 2 *

— Соната фа минор для виолончели и фортепиано*

Сен-Санс К. — Соната №1 для скрипки и фортепиано*

— Соната до минор ор.32 для виолончели и фортепиано

— Сонаты для кларнета и фортепиано, для гобоя и фортепиано, для фагота и фортепиано

— Трио №2 для скрипки, виолончели и фортепиано*

— Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели

Франк С. — Трио №1 для скрипки, виолончели и фортепиано

— Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели

Форе Г. — Соната ля мажор для скрипки и фортепиано

— Сонаты №1, №2 для виолончели и фортепиано

д'Энди В. — Трио для кларнета, виолончели и фортепиано*

4 курс, VIII семестр

Аренский А. — Трио №№ 1, 2 * для скрипки, виолончели и фортепиано

Бородин А. — Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели

Василенко С. — Соната соль минор для альты и фортепиано

Геништа И. — Сонаты №№1-3 для виолончели и фортепиано

Гречанинов А. — Соната для виолончели и фортепиано*

— Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Ипполитов-Иванов М. — Квартет для скрипки, альты, виолончели и фортепиано

Метнер Н. — Соната для скрипки и фортепиано № 1 ор.21, Соната для скрипки и фортепиано № 2 ор. 44 *, Соната для скрипки и фортепиано №3 ор. 57*

— Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели *

Рубинштейн А. — Соната ре мажор для виолончели и фортепиано*

— Соната фа минор ор.49 для альты и фортепиано

— Трио №3 для скрипки, виолончели и фортепиано

Рахманинов С. — Элегическое трио соль минор для скрипки, виолончели и

фортепиано

— Соната для виолончели и фортепиано *

Танеев С. — Соната ля минор для скрипки и фортепиано

— Квартет для скрипки, альты, виолончели и фортепиано *

— Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели

Стравинский И. — Концертный дуэт для скрипки и фортепиано

5 курс, IX семестр

Айвз Ч. — Сонаты для скрипки и фортепиано № 2, № 4

Бацевич Г. — Сонаты для скрипки и фортепиано №3, №4

Барбер С. — Соната ор.6 для виолончели и фортепиано*

Бридж Ф. — Соната для виолончели и фортепиано*

Бриттен Б. — Соната ор. 65 для виолончели и фортепиано*

Дебюсси К. — Соната соль минор для скрипки и фортепиано

— Соната ре минор для виолончели и фортепиано

— Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Дютыйе А. — Сонатина для флейты и фортепиано, Соната для гобоя и фортепиано

Кодаи З. — Соната ор.4, Сонатина для виолончели и фортепиано

Мартину Б. — Сонатина для скрипки и фортепиано

— Сонаты №1, 2, 3 для виолончели и фортепиано

— Соната для флейты и фортепиано, Сонатина для кларнета и фортепиано

Мийо Д. — Соната для скрипки и фортепиано

— Соната для альты и фортепиано

— Сонатина для кларнета и фортепиано, Соната для гобоя и фортепиано

Мартину Б. — Сонаты для скрипки и фортепиано №№ 1—3

— Сонаты для виолончели и фортепиано №№ 1 – 3

Онеггер А. — Сонаты №1, №2 для скрипки и фортепиано

— Соната для альты и фортепиано

— Соната для виолончели и фортепиано

Пуленк Ф. — Соната для скрипки и фортепиано*

— Сонаты для флейты и фортепиано, для гобоя и фортепиано, для кларнета и

фортепиано

— Трио для гобоя, фагота и фортепиано

Равель М. — Соната (одночастная) для скрипки и фортепиано

Регер М. — Соната для скрипки и фортепиано соч. 3, Сонаты для скрипки и

фортепиано соч. 41, соч. 84

Хиндемит П. — Соната in e, Соната in Es, Соната in C для скрипки и фортепиано

— Сонаты ор 11. №4, ор.25 для альты и фортепиано*

— Соната ор.11 №3 для виолончели и фортепиано

— Сонаты для флейты и фортепиано, для гобоя и фортепиано, для кларнета и

фортепиано *

— Квартет для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано

Шимановский К. — Соната для скрипки и фортепиано *

Штраус Р. — Соната для скрипки и фортепиано

Элгар Э. — Соната ор.82 для скрипки и фортепиано

Энеску Д. — Соната для скрипки и фортепиано №2 ор.6, Соната для скрипки и

фортепиано № 3 ор. 25

5 курс, X семестр

Вайнберг М. — Сонаты №№ 1, 2, 4, 5 для скрипки и фортепиано

— Соната №2 для виолончели и фортепиано*

— Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели *

Волконский А. — Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели

Галынин Г. — Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

- Денисов Э.* — Соната для флейты и фортепиано
Кабалевский Д. — Соната для виолончели и фортепиано
Крейн Ю. — Соната для альты и фортепиано
 — Соната для кларнета и фортепиано
Кривцов В. — Соната для флейты и фортепиано
Мясковский Н. — Соната фа минор для скрипки и фортепиано
 — Сонаты №1, №2 для виолончели и фортепиано
Пейко Н. — Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели
Прокофьев С. — Соната №2 ор. 94 bis для скрипки и фортепиано*
 — Соната для виолончели и фортепиано*
 — Увертюра на еврейские темы для кларнета, двух скрипок, альты, виолончели и фортепиано
Раков Н. — Сонаты для кларнета и фортепиано №№1, 2
Свиридов Г. — Трио для скрипки, виолончели и фортепиано*
 — «Итальянская сюита» для скрипки и фортепиано, для виолончели и фортепиано,
 — «История солдата» для скрипки, кларнета и фортепиано*
Тактакишвили О. — Соната для флейты и фортепиано
Фалик Ю. — Трио для гобоя, виолончели и фортепиано
Фрид Г. — Соната для альты и фортепиано
Хачатурян К. — Соната для скрипки и фортепиано
Хачатурян А. — Трио для скрипки, кларнета и фортепиано
Чайковский Б. — Соната для скрипки и фортепиано
 — Соната для виолончели и фортепиано
 — Трио для скрипки, виолончели и фортепиано*
 — Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели
Шебалин В. — Соната для альты и фортепиано
Шостакович Д. — Соната ор. 40 для виолончели и фортепиано*
 — Трио №1, 2 для скрипки, виолончели и фортепиано
 — Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели
Шнитке А. — Сюита в старинном стиле, Соната №1 для скрипки и фортепиано
 — Соната для виолончели и фортепиано*
 — Квнтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели
Эшпай А. — Сонаты №1, №2 для скрипки и фортепиано

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обучение студентов-специалистов в классе камерного ансамбля предполагает, прежде всего, развитие и совершенствование приобретенных в учебных заведениях среднего профессионального звена навыков камерно-ансамблевого исполнительства, расширение музыкантского кругозора, переход обучающихся на более высокий, качественно новый уровень мышления, профессионального мастерства. Углубленное изучение современного сольного концертного и учебного репертуара, а также проведение исполнительской практики под руководством опытных консультантов – должны подготовить молодых музыкантов к педагогической деятельности в училищах/колледжах, к работе в концертных организациях.

За период обучения студенты должны исполнить ансамблевые произведения классической русской и зарубежной музыки, а также лучшие сочинения современных отечественных и зарубежных композиторов, написанные для различных составов, приобрести навык построения и исполнения полноценных концертных программ.

При прохождении курса у обучающихся должно развиваться правильное понимание содержательных и художественных основ, присущих камерной музыке различных исторических эпох и национальных школ, понимание особенностей проявления в

специфических формах ансамбля общих закономерностей, свойственных тому или иному художественному стилю, осознание творческих задач, стоящих перед ансамблистами – исполнителями и педагогами.

Учебный материал располагается по темам с таким расчетом, чтобы к концу обучения студент обладал умением раскрыть музыкальное содержание, выявить особенности формы, выразительные средства ансамблевой партитуры, располагал знанием обширного и разнообразного репертуара. В основу занятий должно быть положено детальное изучение студентом музыкального произведения при подготовке его к исполнению.

На занятиях выявляются особенности ансамблевой партитуры, разрабатывается план художественного исполнения. Задания, получаемые студентами в классе ансамбля, выполняются в ходе самостоятельных занятий и групповых репетиций, и на последующих занятиях проверяются педагогом.

Содержание занятий в классе определяется учебным репертуаром, который составляется педагогом в зависимости от индивидуальности студента, степени его подготовки и одаренности. Индивидуальные планы работы каждого студента должны включать образцы ансамблевой музыки, отвечающие современным требованиям музыкальной педагогики, воспитывающие художественный вкус, способствующие приобретению профессиональных навыков.

В работе над овладением навыками техники ансамблевого исполнительства должна строго предусматриваться непосредственная подчиненность техники содержанию исполняемой музыки и практическая целесообразность приобретенных навыков для последующей работы в ансамбле. Указания, касающиеся содержания дисциплины, могут незначительно варьироваться в зависимости от уровня подготовки и одаренности студента.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ

Разработчики: *Афанасенко Станислав Максимович, профессор*
Габышева Лариса Иннокентьевна, профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Особенности исполнения старинной музыки» является составной частью подготовки студента к творческой деятельности.

Главная **цель** изучения дисциплины – воспитание разностороннего, высококвалифицированного музыканта, знающего музыкальное искусство эпохи барокко, в частности: стили, жанры, традиции исполнения, отличающегося значительной исторической корректностью, знающего исполнительские приемы эпохи, владеющего специфической техникой игры (техника ведения смычка, особенности звукоизвлечения, вибрато, туше, аппликатура, артикуляция фразировка).

Достижение этой цели возможно в результате решения нескольких **задач** курса:

- накопление посредством игры на инструменте музыкально-художественных впечатлений;
- развитие навыков владения штриховыми и стилистическими особенностями музыки изучаемой эпохи (Барокко);
- умение аккомпанировать, транспонировать, читать факсимильный нотный материал;
- творчески мыслить.

Целенаправленное изучение аутентичных средств и приёмов, исторически-стилевой обзор позволит студентам применять полученные знания и навыки на практике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих

общефессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; – сочинять полифонические формы; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации

	«композитор — исполнитель — слушатель»;
	<i>Уметь:</i> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;
	<i>Владеть:</i> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 2 семестров обучения (2 курс).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			контрольный урок	зачет
Общая трудоемкость	4	144	3	4
Контактная работа		35		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

В современной музыкальной культуре из года в год возрастает интерес к музыке эпохи барокко. Заметно увеличивается число исполнительских коллективов, ориентированных на старинную музыку. Активно и увлеченно ведется поиск незаслуженно забытых, ранее не исполнявшихся опусов: мотетов, сольных кантат, арий и опер композиторов конца XVII - середины XVIII столетий.

В настоящее время практически ни один музыкальный конкурс, фестиваль не обходится без обязательного исполнения барочного произведения. Тем самым возрождаются к исполнительской жизни огромные пласты музыкального наследия.

Поэтому не случайно, что музыка старых мастеров становится сегодня неотъемлемой частью образовательных программ как в средних специальных, так и в высших музыкальных учебных заведениях.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№	Название темы
1	Исторический экскурс.
2	Развитие искусства барокко в разных странах Западной и Восточной Европы
3	Духовно-нравственный анализ музыки. Стиль и стилиевой анализ.
4	Великие мастера Барокко.
4.1	Скрипичная и виолончельная школа Италии XVII–XVIII веков.
4.2	Скрипичная и виолончельная школа Германии XVII–XVIII веков.
4.3	Скрипичная и виолончельная школа Франции XVII–XVIII веков.

5	Формулировка и обобщение основных принципов, определенных традиций в исполнении музыки XVII–XVIII столетий.
6	Общие представления об историко-бытовом танце изучаемой эпохи.
7	Штрихи, стилевые особенности исполнения музыки 17-18 веков (барокко).
8	Основные принципы распределения динамических оттенков в исполнительском искусстве барочной эпохи.
9	Искусство аутентичной импровизации.
10	Технологические и стилевые особенности исполнения музыки эпохи барокко на современных инструментах.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока по завершению 3 семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Контрольный урок проводится в устной форме и с учетом посещаемости студента аудиторных занятий.

По итогам изучения курса «Особенности исполнения старинной музыки» проводится зачет в конце 4 семестра в форме выступления на академическом прослушивании, с учетом посещаемости студентом занятий и работы в течение всего периода изучения данного предмета.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

В связи со спецификой дисциплины, представить полный репертуарный список не представляется возможным. Список постоянно корректируется и дополняется.

5.1. Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.

2. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2893>. — Загл. с экрана.

3. Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41037>. — Загл. с экрана.

4. Гаврилин, В.А. О музыке и не только... [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41041>. — Загл. с экрана.

5. Грани творчества: Сборник статей [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Москва: "Прогресс-Традиция", 2003. — 232 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77073>. — Загл. с экрана.

6. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2866>. — Загл. с экрана.
2. Ростовская консерватория в лицах: очерки [Электронный ресурс]: сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 558 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66275>. — Загл. с экрана.
3. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов) [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94186>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Особенности исполнения старинной музыки» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Аудитории образовательной организации оснащены столами, стульями, пианино для проведения занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Особенностью изучения курса «Особенности исполнения старинной музыки» является активное участие студента в освоении освещаемого педагогом материала. Студенту целесообразно учиться умению отбирать в многообразной информации самое ценное, что представляется ему наиболее важным для практической деятельности в области освоения своего инструмента, то, что может помочь в его исполнительской деятельности.

2. Организация самостоятельной работы

Количество часов на самостоятельные занятия должны соответствовать утвержденному рабочему учебному плану.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- изучение учебно-методических пособий;
- работа с нотным материалом;

3. Материалы по реализации контроля

Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока по завершению 3 семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Контрольный урок проводится в устной форме и с учетом посещаемости студента аудиторных занятий.

По итогам изучения курса «Особенности исполнения старинной музыки» проводится зачет в конце 4 семестра в форме выступления на академическом прослушивании, с учетом посещаемости студентом занятий и работы в течение всего периода изучения данного предмета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Занятия по дисциплине «Особенности исполнения старинной музыки» проводятся в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.

В начале семестра рекомендуется проводить ознакомительное занятие, на котором обучаемым выдается изучаемый материал, доводятся учебные цели и задачи, определяется порядок проведения занятий.

Подбор дополнительной методической и инструктивной литературы для изучения в течение семестра производится таким образом, чтобы обучаемые приобрели навыки

работы с научными, методическими пособиями отечественных и зарубежных авторов – исследователей вопросов трактовки и принципов исполнения музыки эпохи барокко.