

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс для
обучающихся по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Струнные щипковые инструменты. Гитара»**

2022 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень высшего образования – специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 августа 2017 года №731.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий				
Концертное исполнение музыкальных произведений соло в качестве концертмейстера, в составе ансамбля	Музыкальное исполнительство	ПК–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого	Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		<p>возможностями инструмента</p>	<p>Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента</p>	
		<p>ПК–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p>Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p>Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста</p> <p>Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;</p>	

			<p>— распознавать различные типы нотаций</p>	
			<p>Владеть:</p> <p>— навыками чтения с листа партий различной сложности;</p> <p>— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки</p>	
		<p>ПК–3. Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p>Знать:</p> <p>— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;</p> <p>— основы исполнительской интерпретации</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p>Уметь:</p> <p>— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;</p> <p>— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики</p>	
			<p>Владеть:</p> <p>— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;</p> <p>— навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как</p>	

			в качестве солиста, так и в составе ансамбля	
		ПК–4. Способен к совместному исполнению музыкального произведения в составе творческого коллектива	Знать: — историю, теорию и практику ансамблевого исполнительства; — принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса	Анализ отечественного и зарубежного опыта
			Уметь: — слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; — соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля	
			Владеть: — навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в ансамбле	
Создание исполнительской интерпретации	Музыкальное исполнительство	ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»	Анализ отечественного и зарубежного опыта

			<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора 	
			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения 	
		<p>ПК–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения 	
Репетиционная работа с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах	Музыкальное исполнительство	<p>ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства 	Анализ отечественного и зарубежного опыта
			<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях 	
			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива 	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический				

Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых	Профессиональное обучение, профессиональное образование, дополнительное образование	ПК–8. Способен преподавать дисциплины области музыкально-инструментального искусства	Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе	ПС 01.001 ПС 01.003
			Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства	
			Владеть: — методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками	
Выполнение методической работы, осуществление контрольных	Дошкольное, начальное общее, основное общее образование,	ПК–9. Способен вести научно-методическую работу,	Знать: — важнейшие направления развития педагогики — отеч	ПС 01.001 ПС 01.003

мероприятий, направленных на оценку результатов образовательного процесса	профессиональное обучение, профессиональное образование, дополнительное образование	разрабатывать методические материалы	естественной и зарубежной; — основную литературу в области методики и музыкальной педагогики	
			Уметь: — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой	
			Владеть: — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса	
Планирование учебного процесса, применение при его реализации лучших образцов исторически сложившихся педагогических методик	Дошкольное, начальное общее, основное общее образование, профессиональное обучение, профессиональное образование, дополнительное образование	ПК–10. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса Уметь: — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных	ПС 01.001 ПС 01.003

			профессиональных задач; — пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности	
			Владеть: — навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; — технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики	

Раздел 3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Программа	Страница
1. Специальный инструмент	12
2. Ансамбль	15
3. История исполнительства	18
4. История современного репертуара	22

5. Современное законодательство в области образования и культуры	28
6. Основы импровизации	33
7. Методика обучения игре на инструменте	36
8. Практическая психология	42

Специальный инструмент

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Специальный инструмент» – 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.

Задачи дисциплины:

- формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение 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, развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления;
- совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры;
- стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;
- совершенствование навыков результативной самостоятельной работы над произведением.

II. Результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины предполагает формирование следующих профессиональных компетенций, уровень сформированности которых проверяется соответствующими индикаторами:

Компетенции	Индикаторы сформированности компетенции
	<i>Знать:</i>

<p>ПК–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента.</p>	<p>– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;</p> <p>– принципы работы с различными видами фактуры;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;</p>
<p>ПК–4. Способен к совместному исполнению музыкального произведения в составе творческого коллектива</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы;</p> <p>– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс;</p> <p>– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.</p>
<p>ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– историческое развитие исполнительских стилей;</p> <p>– музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	------------------	-------------------------------

	Зачетные единицы		зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2,3	4
Контактная работа		70		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Программный минимум для первого года обучения

Два полифонических произведения (одна-две части из сюиты, партиты, сонаты И.С. Баха).

Два произведения крупной формы.

Две пьесы виртуозного характера.

Две пьесы кантиленного характера.

Два произведения по выбору.

Программный минимум для второго курса:

Два полифонических произведения.

Два циклических произведения крупной формы.

Две пьесы виртуозного характера.

Две пьесы кантиленного характера.

Произведение на материале народных тем.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

1 год обучения

1. Полифоническое произведение
2. Произведение крупной формы.
3. Две разнохарактерные пьесы (одна из них кантиленного характера).
4. Пьеса, написанная на фольклорном материале.

2 год обучения

1. Полифоническое произведение
2. Циклическое произведение крупной формы.
3. Пьеса виртуозного характера
4. Пьеса кантиленного характера.
5. Произведение на материале народных тем.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 6. М., 1968.
2. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 17. М., 1979.
3. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 21. М., 1981.
4. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 37. М., 1989.
5. Репертуар гитариста. Вып.19. М., 1980.
6. Репертуар гитариста. Вып.21. М., 1981.

б) Дополнительная литература:

1. Педагогический репертуар гитариста для музыкальных училищ. Вып.1. М., 1966.
2. Педагогический репертуар гитариста для музыкальных училищ. Вып.3. М., 1969.
3. Fracois de Fossa. Selected works for guitar solo. USA, OH, Columbus, 1990.
4. Mauro Giuliani. Six variations sur la chanson nationale «bin a Kohlbauern Bub», op.49. USA, Florida, Tampa, 1982.
5. Max Reger. Praludium und Fuge, op.131-a #6 (fur gitarre). Frankfurt am Main., 1992.

Ансамбль

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Ансамбль» – воспитание навыков ансамблевого музицирования, овладение методикой ансамблевой репетиционной работы и концертного исполнительства.

Задачи дисциплины:

- изучение основных направлений камерно-ансамблевой музыки – сочинений И.С.Баха, эпохи барокко, венской классики, романтики, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX – начала XXI вв.;
- формирование основных практических навыков в области ансамблевого искусства (исполнение ансамблевых партий, овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах, концертное исполнение музыкальных произведений, программ в составе ансамбля, с оркестром, руководство самодеятельными/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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>ПК–4. Способен к совместному исполнению музыкального произведения в составе творческого коллектива</p>	<p>Знать: — историю, теорию и практику ансамблевого исполнительства; — принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса</p> <p>Уметь: — слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; — соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля</p> <p>Владеть: — навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в ансамбле</p>
<p>ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p>Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»</p> <p>Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора</p> <p>Владеть: — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения</p>
<p>ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива</p>	<p>Знать: — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства</p> <p>Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях</p> <p>Владеть:</p>

	<p>— навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром;</p> <p>— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива</p>
--	--

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 течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	3
Контактная работа		24		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Программный минимум для 1 года обучения

Четыре разнохарактерных произведения, включая переложение классического сочинения и обработку народной мелодии.

Четыре разнохарактерных произведения, включая произведение композитора XX-XXI веков и произведение крупной формы (концерт, соната, сюита).

Программный минимум для 2 года обучения

Подготовка программы, включающей циклическое произведение, виртуозное произведение, пьесу кантленного характера, обработку народной мелодии.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом.

Примерные зачетно-экзаменационные требования

1 семестр: контрольный урок

Два разнохарактерных произведения, включая обработку народной мелодии.

Два разнохарактерных произведения, включая переложение классического сочинения.

2 семестр: зачет

Два разнохарактерных произведения, включая произведение композитора XX-XXI веков.

3 семестр: экзамен

Два разнохарактерных произведения, включая оригинальное произведение крупной формы (концерт, соната, сюита).

4 семестр: подготовка к итоговой аттестации

Программа, включающая циклическое произведение, виртуозное произведение, пьесу кантиленного характера, обработку народной мелодии.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Репертуар гитариста. Вып.19. М., 1980.
2. Репертуар гитариста. Вып.21. М., 1981.

б) Дополнительная литература:

1. Педагогический репертуар гитариста для музыкальных училищ. Вып.1. М., 1966.
2. Педагогический репертуар гитариста для музыкальных училищ. Вып.3. М., 1969.

История исполнительства

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных музыкантов, в полной мере владеющих методологией научного подхода к оценке современного исполнительского искусства и репертуара для баяна, аккордеона, струнных щипковых инструментов.

Задачи дисциплины:

- изучение исторических закономерностей формирования и развития оркестровых народных инструментов, их места в музыкальной жизни страны, в системе музыкального образования;
- расширение профессионального кругозора обучающихся, формирование художественного и эстетического вкуса, способности ориентироваться в различных исполнительских стилях;
- изучение особенностей становления репертуара, характерных черт исполнительского искусства в области народных инструментов в сольных и коллективных формах.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
<p>ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p>Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»</p>
	<p>Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора</p>
	<p>Владеть: — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения</p>
<p>ПК–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать: — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции</p>
	<p>Уметь: — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения</p>
	<p>Владеть: — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения</p>
<p>ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива</p>	<p>Знать: — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства</p>
	<p>Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;</p>

	— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях
	Владеть: — 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 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (8 часов) и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение второго года обучения (3 и 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	-
Аудиторная работа		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Цель и задачи курса, определение основных понятий. О сущности различных видов гармоник и струнно-щипковых инструментов в фольклорно-бытовом и академическом искусстве. Основные группы и виды народных инструментов.

Тема 2. Русские народные инструменты в отечественной музыкальной культуре VI-XIX веков. Становление оркестрового народного инструментального исполнительства и его просветительская роль. Формирование репертуара русского народного оркестра.

Тема 3. Создание академического направления в балалаечно-домровом искусстве (вторая половина 1880-х – 1917-й годы), формирование исполнительства на гармонике во второй половине XIX – начале XX столетий, зарождение баянного и аккордеонного искусства, развитие гитарного искусства. Становление профессионального музыкального образования и методической литературы в 1920-30-е годы. Формирование сольного и оркестрово-ансамблевого концертного исполнительства на струнных щипковых инструментах, баяне и аккордеоне. Произведения советских композиторов для русского народного оркестра. Распространение шестиструнной гитары.

Тема 4. Музыка для баяна, аккордеона, балалайки, домры, гитары, оркестров и ансамблей народных инструментов в 20 – 30-е годы. Исполнительство на русских

народных инструментах в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие. Общая характеристика развития народно-инструментального исполнительского искусства в 1940-х – первой половине 50-х годов.

Тема 5. Развитие профессионального образования в 1940-х – 50-х гг. Участие советских исполнителей на народных инструментах в международных конкурсах и фестивалях. Произведения 1940-50-х годов для русского народного оркестра, баяна, аккордеона и струнных щипковых инструментов. Общая характеристика развития народно-инструментального исполнительского искусства в 1970 – 90-х годах. Дальнейшее развитие профессионального образования. Развитие научно-исследовательской и издательской деятельности. Всесоюзные и Всероссийские конкурсы исполнителей на народных инструментах. Участие советских исполнителей на народных инструментах в международных конкурсах и фестивалях.

Тема 6. Искусство игры в русских народных оркестрах, ансамблях во второй половине 1960 – 90-х годах. Музыка этого времени для оркестров русских народных инструментов. Характеристика баянно-аккордеонного исполнительства 1960 – 90-х годов и его основные тенденции.

Тема 7. Характеристика исполнительства на струнных щипковых инструментах 1960 – 90-х годов и его основные тенденции. Основные тенденции в современных интерпретациях на баяне и аккордеоне.

Тема 8. Основные тенденции в современных интерпретациях на струнных щипковых инструментах.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом.

Примерные требования к зачету (4 семестр):

Ответ на один теоретический вопрос. Подготовка реферата по одной из тем курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Благодатов Г.И. Русская гармоника. Л., 1960.
2. Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
3. Имханицкий М.И. Творчество Юрия Шишакова. М., 1976.
4. Имханицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. – М., 1981.
5. Имханицкий М.И. Творчество А. Репникова для баяна // Баян и баянисты. Вып.7. М., 1987.
6. Имханицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. – М., 1987.
7. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных

- инструментах. – М., 2002.
8. Имханицкий М.И. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. – М., 2004.
 9. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства. – М., 2006.
 10. Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. – М., 2008.
 11. Классическая гитара в России и СССР: Библиографический музыкально-литературный словарь-справочник русских и советских деятелей гитары / Сост. М. Яблоков. Тюмень – Екатеринбург, 1992.
 12. Липс Ф.Р. Творчество Владислава Золотарева // Баян и баянисты. Вып.6. М., 1984.
 13. Мирек А.М. Из истории аккордеона и баяна. М., 1967.
 14. Портреты баянистов / Ред.-сост. М. Имханицкий, М. Якупов. Общ. ред. М.И. Имханицкого. – М., 2001.

б) Дополнительная литература:

1. Агажанов А.П. Русские народные музыкальные инструменты. М., 1949.
2. Андреев В.В. Материалы и документы / Сост., текстологическая подготовка и примеч. Б.Б. Грановского. М., 1986.
3. Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. М., 1997.
4. Беляев А.В. Я вспоминаю, сердцем посветлев...: М., 2012.
5. Варламов Д.И. Народность музыкального творчества как социальный феномен в общественном сознании россиян. Саратов, 2000.
6. Завьялов В.Р. Баянное искусство. Воронеж, 1995.
7. Самойлов Е. Звучат инструменты народные. Пенза, 1972.
8. Сухорослов В.К. Из истории народного инструментального исполнительства в Центральной России. Орел, 2000.
9. Факультет народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных / Ред.-сост. Б.М. Егоров. М., 2000.
10. Ушенин В. В. Из истории баянного исполнительства на Дону: очерки, статьи, воспоминания. Ростов-на-Дону, 1999.
11. Ушенин В.В. Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство на Дону: история и современность. Ростов-на-Дону, 2001.

Изучение современного репертуара

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления новейшей музыки; оценивать явления современного искусства в контексте общекультурных процессов.

Задачи дисциплины:

- формирование профессиональных навыков восприятия и оценки музыкальных текстов новейшей музыки,
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразных стилях новейшей музыки,
- развитие умения вести информационный поиск в сфере современной музыки,
- знакомства с новейшими приемами хорового и оркестрового письма, приемов работы с голосом и инструментами
- знакомство с наиболее значимыми сочинениями последних десятилетий, представляющими как академическую, так и неакадемическую традиции.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
<p>ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p>Знать:</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»
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения
<p>ПК–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

	— формировать исполнительский план музыкального сочинения
	Владеть: — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения
ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива	Знать: — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства
	Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях
	Владеть: — 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 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 1–2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	–	2
Контактная работа		8		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

1 семестр

Соотношение авангардных и не-авангардных тенденций к 1950 году: творчество Стравинского (поздний этап – «Плачи пророка Иеремии», «Реквием кантикль»), поздний Шенберг («Уцелевший из Варшавы»), Хиндемит;

эксперименты Мессиаана конца 40-х; Бриттен и Шостакович; поздний Пуленк «Большой» авангард 1950-х (Дармштадтские летние курсы, фестивали современной авангардной музыки) и творчество таких его представителей, как П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно, Л. Берио, а также творчество американских авангардистов (М. Бэббитт, Дж. Кейдж)

Развитие поставангардных тенденций, таких, как «культурологическое направление» (полистилистика в зрелом творчестве Л. Берио, Б. Циммермана), «интуитивная» музыка (К. Штокхаузен), минимализм и репетитивная техника (Т. Райли, С. Райх, Ф. Гласс). Нон-авангардные направления (Я. Ксенакис, Д. Лигети, В. Лютославский, К. Пендерецкий); экспериментальная музыка композиторов США (К. Нанкэрроу, М. Фелдман); маргинальные явления (Дж. Шельси). Новейшие тенденции в академической музыкальной культуре Европы: «новая простота» (А. Пярт, Дж. Тавенер, Г. Гурецкий) versus «новая сложность» (Б. Фернейхоу, Х. Бертвистл); основы «спектральной композиции» (Мюррей, Гризе). Пост-спектрализм (К. Саариахо, Ф. Юрель, М.-А. Дальбави).

Академическое направление в русском композиторском творчестве 1960–1970-х (Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Петров, А. Эшпай и т.д.) в соотношении с идеологией соцреализма. Жанровая картина: сценические, симфонические, камерные жанры. «Российский авангард» в творчестве А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной. Образный строй, композиторские техники, эстетические установки. Современное состояние российской композиторской практики: Российские географические центры музыкальной культуры: Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, Урал, Новосибирск. Консерваторские композиторские школы. Ведущие фестивали современной музыки в России: «Музыкальная осень» (обзор) и «Альтернатива» (обзор). Ассоциация современных музыкантов: основные идеи и задачи ассоциации. Фестиваль «Московский форум»: идеи, реализация. Театрально-музыкальное искусство: постановки последних лет. Основные тенденции в композиторском творчестве последнего десятилетия.

2 семестр

Истоки развлекательного искусства. Ритуал и игра, их культурологический смысл для развлекательного искусства. Развлечение в условиях традиционного общества. Рим: искусство мимов. Западноевропейский карнавал и его значение. Бальная культура Европы XV-XIX веков. Развлекательное искусство в условиях городской культуры XIX века. Предпосылки массовой культуры.

Музыкальный театр и его эволюция в разных национальных разновидностях (французская, венская, нововенская, советская оперетта; российское, французское, немецкое кабаре, классический американский мюзикл Ф. Лоу и Р. Роджерса, постклассический мюзикл Э.Л. Уэббера); отечественный мюзикл. Рок-опера.

Некоторые принципы киномузыки. Первые авторские саундтреки: Прокофьев, Шостакович, Пуленк. Современные видные кинокомпозиторы, принципы киномузыки эпохи «нового Голливуда». Европейские танцы – вальс, вальс-бостон, фокстрот, пассодобль; латиноамериканские танцы – самба, румба, ча-ча-ча, джайв; рок-н-ролл, брейк. Танец как социокультурное явление. Русский, французский, американский шансон, массовая песня в России 20-30-х годов, российская эстрада 1940–90-х – композиторы и исполнители, современные западные исполнители популярных песен.

Зарождение джаза. Жанры раннего джаза (блюз, рэгтайм и др.). «Герои» довоенного джаза: Л. Армстронг, Д. Эллингтон. Стиль биг-бэндов. «Джазовые стандарты» и принципы импровизации. Перелом конца 1940-х в эволюции джаза: появление бибопа. Дальнейшее развитие и усложнение джазовой идиомы в творчестве М. Дейвиса, Дж. Колтрейна, С. Паркера. Фьюжн. Корни рок-музыки: ритм-н-блюз, рок-н-ролл, арт-рок, хард-рок хэви метал и панк-рок. Отечественные рок-группы: «Аквариум», «Алиса», «Кино», «Наутилус» и т.д. Ди-джей искусство. Клубная музыка. Эмбиент. Техно. Регги. Хип-хоп и т.д. Связь музыкального стиля с определенной социально-культурной группой.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена. На экзамене обучающийся должен продемонстрировать знания по прослушанному курсу, ответив на вопросы по проблемам современной академической и неакадемической музыки.

Примерный список вопросов:

1. Состояние музыкального искусства после 1950-х г.г.
2. Авангард в Западной Европе и США: детерминизм, индетерминизм, электронная музыка
3. Кризис авангарда середины 1960-х и идеология постмодерна: «культурологическое направление», полистилистика, интуитивная музыка
4. Нон-авангардные, экспериментальные и маргинальные течения
5. Поиски новой выразительности: «новая» простота и «новая» сложность
6. Россия: ситуация в русской музыке 1960-х годов. Академическое направление в российском композиторском творчестве
7. «Российский авангард»: творчество А. Шнитке,
8. Творчество Э. Денисова, С. Губайдуллиной
9. Основные тенденции в творчестве российских композиторов последней трети XX века.
10. Российский музыкальный ландшафт начала XXI в.
11. Популярная, массовая, неакадемическая, развлекательная музыка: введение понятий. Исторические формы
12. Театральные жанры: оперетта, кабаре, варьете, мюзикл
13. Музыка в кино
14. Танцевальные жанры
15. Песенные жанры
16. Джаз
17. Рок-музыка
18. Современные тенденции популярного искусства

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающийся 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. Акопян Л.А. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М. Практика, 2010.
2. Ильин И. П. «Постмодернизм. Словарь терминов». М., Интрада, 2001.
3. Козлов А. Джаз, рок и медные трубы. М., 2005.
4. Теория современной композиции. Отв.ред. В.С.Ценова. М., 2005
5. XX век. Зарубежная музыка. Материалы и документы. Вып. 1. М., 1995.
6. XX век. Зарубежная музыка. Материалы и документы. Вып. 3. М., 2000

б) Дополнительная литература

1. Maconie R. The works of Karlheinz Stockhausen./ London, 1976.
2. Nyman M. Experimental music. Cage and beyond. Cambridge, 1999.
3. Peyser J. The new music: the sense behind the sound. N.Y., 1971
4. Salzman E. Twentieth century music: an introduction. Englewood Cliffs, 1967
5. Адорно Т. Философия новой музыки. М, Логос: XXIв, 2001.
6. Дубинец Е. Made in the USA: Музыка – это все, что звучит вокруг. М., 2006.
7. Дьердь Лигети. Личность и творчество. Сб.ст. под ред. Ю. Крейниной. М., 1993
8. Коллиер Дж. Л.. Становление джаза. М., 1984.
9. Кон Ю.Г. О теоретической концепции Я. Ксенакиса // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976.
10. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. Н.А. Шматко. М., СПб., 1998.
11. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., 1970, польск. оригинал опубл. 1964.
12. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., Академический проект, 2002.
13. Манулкина О. Американские композиторы XX века. СПб., 2007.
14. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. М., 2010
15. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
16. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1997.
17. Стоянова И. «Лючано Берлио: Пути в музыке» (Stoianova I. «Luciano Berio: Chemins en musique»). Paris, 1985.
18. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1994.
19. Холопова В.Н. Софья Губайдуллина. М., 1997.
20. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
21. Холопова В.Н., Чигарева Е.И. Альфред Шнитке. М., 1989.
22. Ценова В. Числовые тайны музыки Софьи Губайдуллиной. М., 2000.
23. Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт: постмодернизм или неоархаика? // Вопросы философии. 1999. № 4.
24. Шафер Н. Дунаевский сегодня. М., 1988.
25. Шилова И. Фильм и его музыка. М., 1973.
26. Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993.
Harvey J. The music of Stockhausen: an introduction./ London, Faber @ Faber, 1975.
27. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб, symposium, 2004.

Современное законодательство в области образования и культуры

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – обучение общим принципам организации учебного и воспитательного процесса в вузах искусств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Задачи дисциплины:

- изучить нормативные правовые акты, регулирующие отношения участников образовательного процесса в высшей школе;
- сформировать устойчивые представления о правах и обязанностях участников образовательного процесса в высшей школе;
- усвоить принципы составления и функционирования учебно-методической документации, необходимой для осуществления образовательного процесса;
- сформировать представления об особенностях ведения занятий по дисциплинам, прохождения практик, организации промежуточной и итоговой аттестаций в вузе, реализующем федеральные образовательные стандарты в области «Искусство и культура».

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующий профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
ПК–9. Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы	Знать: — важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; — основную литературу в области методики и музыкальной педагогики
	Уметь: — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой
	Владеть: — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и второго семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2 семестр	-
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Темы	Количество академических часов (лекции)
Введение. Цели и задачи дисциплины	1
Тема 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ как основной регулятор правовых отношений между участниками образовательного процесса Федеральные государственные образовательные стандарты: особенности реализации в вузах искусств	1
Тема 2. Примерная и основная образовательная программа: правила составления и функционирования Учебный план: требования к организации обучения по дисциплинам федерального и вузовского компонентов	1
Тема 3. Рабочая программа дисциплины: правила составления Фонды оценочных средств: структура и содержание Индивидуальная творческая дисциплина: общие требования, предъявляемые педагогу и обучающемуся	1

Тема 4. Профилирующие лекционные курсы: виды лекций, проведение текущей и промежуточной аттестаций	1
Тема 5. Научное руководство дипломными работами студентов: ключевые задачи	1
Тема 6. Практика в творческом вузе: основные виды практик, условия реализации	1
Тема 7. Авторские курсы: цели и задача, требования, предъявляемые авторам-разработчикам Учебно-методические работы: характеристика основных видов	1

Введение.

Цели и задачи дисциплины

Организация курса. Ключевые задачи. Образовательная реформа в Российской Федерации. Двух и трехступеневая организация отечественного высшего образования.

Тема 1.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ как основной регулятор правовых отношений между участниками образовательного процесса

Федеральные государственные образовательные стандарты: особенности реализации в вузах искусств

Права и обязанности участников образовательного процесса. Основные отличия Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от Закона об образовании 1992 года. Организация сетевого и дистанционного обучения, требования информационной открытости. Органы управления вуза. Участия профессорско-преподавательского состава в организации образовательной деятельности. Понятие локального акта.

Государственные образовательные стандарты первого и второго поколений и Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения: основные отличия. Понятие компетенции. Общекультурные и профессиональные компетенции. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры (в том числе требования к научно-педагогическим кадрам).

Тема 2.

Примерная и основная образовательная программа: правила составления и функционирования

Учебный план: требования к организации обучения по дисциплинам федерального и вузовского компонентов

Структура основной образовательной программы. Координация основной образовательной программы с Федеральным государственным образовательным стандартом и Примерной образовательной программой. Возможности расширения числа общекультурных и профессиональных компетенций. Рассмотрение примеров основных образовательных программ в соотношении с примерными образовательными программами и ФГОС.

Календарный учебный график: требования к объему каникулярного времени, зачетно-экзаменационных сессий, практик и итоговой аттестации. Максимальный объем аудиторной нагрузки студентов в неделю и максимальный объем нагрузки, учитывая все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Понятия федерального и вузовского компонентов учебного плана. Требования, предъявляемые дисциплинам, представляющим вузовский компонент. Примеры учебных планов.

Тема 3.

Рабочая программа дисциплины: правила составления

Фонды оценочных средств: структура и содержание

Индивидуальная творческая дисциплина: общие требования, предъявляемые педагогу и обучающемуся

Структурные единицы рабочей программы. Понятие зачетной единицы. Соотношение аудиторной нагрузки и общей трудоемкости дисциплины. Формулировка цели и задач дисциплины. Соответствие содержания дисциплины целям и задачам основной образовательной программы и компетентностной модели выпускника. Правила составления библиографического списка (основной и дополнительной литературы). Составление методических рекомендаций для педагога и студентов. Анализ примеров рабочих программ дисциплин.

Понятие ФОС (фонды оценочных средств). Структура ФОС. Оценочные средства как инструмент проверки наличия сформированных компетенций. Шкалы оценивания. Понятие показателей и критериев оценивания: специфика творческих вузов. Контрольные материалы в курсах индивидуальных творческих дисциплин. Использование тестов в рамках текущей и промежуточной аттестации по лекционным дисциплинам. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания: правила составления.

Особенность учебных планов в вузах, реализующих основные образовательные программы в сфере культуры и искусств. Дифференциация аудиторной и самостоятельной работы при составлении рабочих программ по индивидуальным творческим дисциплинам. Расчет нагрузки концертмейстеров, участвующих в реализации индивидуальных творческих дисциплин. Ответственность студента.

Тема 4.

Профилирующие лекционные курсы: виды лекций, проведение текущей и промежуточной аттестаций

Нормы разработки профилирующих лекционных курсов. Учет мнения студентов в формировании инновационных курсов. Интерактивные формы аудиторной работы. Поиск актуальной учебной литературы. Формы проведения текущей и промежуточной аттестаций.

Тема 5.

Научное руководство дипломными работами студентов: ключевые задачи

Организация научно-исследовательской работы студентов: основные цели. Необходимость формирования потребности в интеллектуальном саморазвитии. Этапы работы над дипломным рефератом студента-исполнителя. Основные причины неудач студентов при работе над текстом дипломного реферата.

Тема 6.

Практика в творческом вузе: основные виды практик, условия реализации

Исполнительская, педагогическая практики, научно-исследовательская работа студентов. Понятие баз практик. Документальное обеспечение практик. Требования, предъявляемые к студентам-практикантам и руководителю практики.

Тема 7.

Авторские курсы: цели и задача, требования, предъявляемые авторам-разработчикам

Учебно-методические работы: характеристика основных видов

Нацеленность современного отечественного образования на поиск инновационных подходов к обучению, на разработку новых направлений, расширяющих число профессиональных компетенций в рамках направления подготовки или оптимизирующих процесс обучения. Правила введения авторского курса. Требования, предъявляемые рецензентам авторской программы.

Виды учебно-методических работ: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, хрестоматия. Основные требования, предъявляемые к учебно-методическим работам: отличия учебника от учебного и учебно-методического пособий. Правила рецензирования учебно-методических работ.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

По окончании второго семестра проводится зачет, основу которого составляет тестирование, представляющее собой ответы на вопросы, изученные в первом и втором семестрах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся 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. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ
2. ФГОС по направлениям подготовки «070000» (Культура и искусство)
3. ФГОС по направлениям подготовки «53.00.00» (Музыкальное искусство)

б) Дополнительная литература:

1. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе. – М., 2014.

Основы импровизации

I. Цели и задачи дисциплины

Курс «Основы импровизации» ставит своей целью подготовку профессионального солиста для дальнейшей исполнительской деятельности в области инструментальной музыки.

Задачи дисциплины:

- освоение основных элементов техники импровизации;
- развитие внутреннего слуха;
- развитие индивидуального творческого потенциала обучающегося;
- изучение и освоения опыта мастеров мирового инструментального исполнительства;
- практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»
	Уметь:

	<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>Владеть:</p> <p>— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;</p> <p>— навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения</p>
<p>ПК–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать:</p> <p>— основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров;</p> <p>— основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции</p>
	<p>Уметь:</p> <p>— раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p>— формировать исполнительский план музыкального сочинения</p>
	<p>Владеть:</p> <p>— музыкально-исполнительскими средствами выразительности;</p> <p>— навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	-
Контактная работа		12		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплин.

Третий семестр

Изучение базовых мелодических фраз на стандартные гармонические последовательности и приемов секвенцирования.

Секвенцирование мелодических фраз и их использование при обыгрывании стандартных гармонических последовательностей способствует формированию собственного «музыкального словаря» т.е. багажа мелодических построений для создания импровизаций.

Четвертый семестр

Продолжение работы над формированием багажа музыкальных фраз для собственных импровизаций.

Анализ соло-импровизаций ведущих мировых мастеров:

Charlie Parker, Phil Woods, Benny Carter, Rosario Giuliani, Sonny Rollins, John Coltrane, Michael Brecker, Chris Potter и т.д.

Изучение принципов изложения мелодии: ритмические украшения, вариативное обогащение гармонических периодов;

Работа над продолжительными мелодическими фразами, состоящими из 16-х и 32-х длительностей.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Контроль за работой обучающихся по предмету «Импровизация» осуществляется в форме контрольного урока и зачёта.

По окончании четвёртого семестра преподаватель выставляет итоговую оценку успеваемости обучающегося с учётом посещаемости занятий и эффективности усвоения учебного материала.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Инструктивно-технический материал

(классические и джазовые этюды, школы и пособия по импровизации)

1. *Oliver Nelson. "Patterns for improvisation". - Изд. Oliver E. Nelson & Noslen Music Company, U.S.A., 1966.*
2. *David N. Baker. "Improvisational Patterns, The Be Bop Era". Vol. 1. - Изд. Charles Colin, N.Y. U.S.A., 1979.*
3. *А. Осейчук. Школа джазовой импровизации для саксофона: Учебное пособие. В 2-х частях. - М.: Кифара, 1997. (переизд. - М.: Издатель Михаил Диков, 2002.)*
4. *David Baker. "How to Play Bebop". Vol. I, vol. II. - Изд. Alfred Publishing Co., Inc. U.S.A., 1985.*
5. *Jerry Bergonzi. - Inside Improvisation series. Vol. 2. "Pentatonics". - Изд. Advance Music, U.S.A.*
6. *W. Wieskopf. "Around The Horn". - Изд. Jamey Aebersold Jazz, 2001.*
7. *"In style of Cannonball Adderley" by C.Christiansen – T.Danielsson. Изд. Mel Day Publications, inc. #4 Industrial Drive. Pasific, MO 63069 U.S.A., 2003.*
8. *"In style of John Coltrane" by C.Christiansen – K.Bock. Изд. Mel Day Publications, inc. #4 Industrial Drive. Pasific, MO 63069 U.S.A., 2003.*

9. “14 Blues and Funk Etudes” by V.Mintzer. Изд. Warner Bros. Publications. Miami, Fl 33014, U.S.A. 1996.
10. *Ж.А.Ильмер* «Джазовая импровизация для саксофона». Учебно – методическое пособие. М.: Федеральное агентство по культуре и кинематографии. РАМ им.Гнесиных, 2007.

Методика обучения игре на инструменте

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» –воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания игры на музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей – детских школах искусств, музыкальных школах.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающегося системы представлений о закономерностях обучения игре на музыкальных инструментах (баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты), основанной на исполнительской практике и научных исследованиях;
- изучение методов развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти);
- изучение методов освоения видов техники игры на инструменте, репертуара согласно программным требованиям;
- систематизация знаний обучающегося по теории исполнительства, основам постановки и звукоизвлечения на инструменте, закономерностям функционирования исполнительского аппарата.
- изучение методики проведения урока, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–8. Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками
<p>ПК–9. Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; — основную литературу в области методики и музыкальной педагогики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса
<p>ПК–10. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса <p>Уметь:</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>Владеть:</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 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение второго года обучения (третий и четвертый семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	3
Аудиторные занятия		16		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение.

Методика как система научных закономерностей обучения и воспитания. Взаимосвязь методики и других наук. Задачи методики. Структура курса. Исторические особенности формирования литературы по методике. Первые самоучители и школы игры. Развитие литературы во второй половине XX века. Современные школы игры и издания последних десятилетий.

Тема 2. Урок как основная форма организации учебного процесса.

Урок – индивидуальное занятие как основная форма организации процесса обучения и воспитания музыканта-исполнителя. Структура урока, задачи каждого этапа. Основные требования к методике проведения урока. Основные дидактические принципы, применяемые в музыкальной педагогике. Роль систематичности занятий и принципа постепенного усложнения задач. Основные методы обучения: объяснение, показ, комбинированные методы.

Тема 3. Инструмент: конструктивные и акустические характеристики. Правила хранения и эксплуатации.

Основные типы современных инструментов, применяемых в учебной и концертной практике. Звукообразующее устройство инструментов. Зависимость акустических характеристик инструмента от типа конструкции, качества сборки, материалов, из которых он изготовлен. Вопросы настройки, правильной эксплуатации (хранения) и ремонта инструментов.

Тема 4. Основы звукоизвлечения.

Активный слуховой контроль как основа координации игровых действий исполнителя, направленных на извлечение разнообразных тембро-динамических градаций и оттенков звука. Понятия «прием игры» и «способ игры». Звуковысотный, динамический диапазон.

Тема 5. Понятия «артикуляция» и «штрих». Основные группы штрихов. Таблица штрихов.

История возникновения понятий. Теория артикуляции И.Браудо. Различные подходы к понятию «штрих» и «прием звукоизвлечения». Классификация основных штрихов и приёмов. Проблемы унификации терминологии и графической записи важнейших штрихов.

Тема 6. Понятие аппликатуры. Основные аппликатурные принципы.

Понятие аппликатуры. Двойственная природа аппликатуры. Историческая трансформация взглядов на аппликатуру. Понятие позиции. Виды позиций. Проблема определения понятия «смена позиции». Наиболее типичные аппликатурные ошибки.

Тема 7. Исполнительский аппарат музыканта.

Определение понятия «исполнительский аппарат». Уровни организации исполнительского аппарата. Анатомический уровень организации. Строение руки. Общие физиологические закономерности функционирования исполнительского аппарата. Режим и гигиена занятий на инструменте. Причины профессиональных заболеваний рук музыканта и методы их устранения. Общие психофизиологические закономерности функционирования исполнительского аппарата. Понятия «двигательный навык» и «динамический стереотип». Свойства динамического стереотипа. Основные требования к двигательным навыкам. Закономерности формирования двигательных навыков.

Тема 8. Высший уровень управления исполнительским аппаратом.

Общие закономерности психического управления исполнительским аппаратом и исполнительским процессом в целом. Понятия «психическое состояние», «ощущения», «представления» и «эмоции». Основные закономерности запоминания и факторы, улучшающие его качество. Методы уменьшения уровня «сценического волнения» при публичном выступлении. Роль художественных эмоций как ключевого элемента в управлении всем исполнительским процессом.

Тема 9. Задачи обучения в среднем звене.

Ключевая роль обучения в системе среднего профессионального музыкального образования в процессе воспитания музыканта-исполнителя. Основные требования к выпускнику учебного заведения системы среднего профессионального музыкального образования. Задачи обучения в среднем звене. Возрастные особенности учащихся, которые необходимо учитывать при решении педагогических и методических задач.

Тема 10. Музыкальные способности. Методы их тестирования и развития.

Основные музыкальные способности. Методы тестирования. Некоторые методы развития музыкальных способностей. Взаимосвязь обучения в специальном классе с предметами музыкально-теоретического цикла.

Тема 11. Основы посадки исполнителя и постановки игрового аппарата.

Основные требования к посадке исполнителя. Необходимость обеспечения свободы игрового аппарата. Типичные ошибки: причины возникновения и методы исправления. Основные требования к постановке игрового аппарата.

Тема 12. Освоение основных приемов игры.

Общие требования к методике освоения основных приемов игры. Алгоритм освоения приемов игры. Анализ физических характеристик движений и физиологических особенностей работы различных частей игрового аппарата как необходимое условие формирования целесообразных исполнительских навыков. Краткий обзор современных требований к освоению основных приемов игры. Типичные ошибки и методы их исправления.

Тема 13. Методика работы над инструктивным материалом.

Понятие «инструктивный материал». Упражнения, гаммы, этюды. Общие принципы работы над инструктивным материалом. Характерные особенности работы над разными видами инструктивного материала. Роль систематичности работы и знаний физиологических закономерностей функционирования исполнительского аппарата. Основные требования к работе над инструктивным материалом.

Тема 14. Развитие техники правой и левой рук.

Ведущая роль музыкально-художественных представлений и подчиненное значение двигательных процессов при активном контроле слуха и сознания – основной принцип развития исполнительской техники музыканта в современной музыкальной педагогике. Ясность звуковой цели и логики её интонационно-смысловой организации – необходимое условие развития рациональной художественной исполнительской техники. Основные элементы исполнительской техники. Основные принципы аппликатуры. Задачи координации игровых навыков правой и левой рук в темповом, метроритмическом, артикуляционно-штриховом и динамическом соотношениях.

Тема 15. Педагогический репертуар в музыкальном училище. Составление программ в специальном классе.

Основные требования учебного плана к репертуару в специальном классе музыкального училища. Антологии, хрестоматии, сборники концертного и педагогического репертуара, авторские сборники и альбомы оригинальных произведений, сборники инструктивных и концертных этюдов. Краткий обзор разделов педагогического репертуара в музыкальном училище с учетом возрастающей сложности. Критерии, которые необходимо учитывать при выборе произведений для включения в программу учащегося.

Тема 16. Методика работы над музыкальным произведением. Общий обзор. Знакомство и разбор произведения.

Основные задачи при работе над музыкальным произведением. Этапы работы. Знакомство с произведением путем прослушивания и чтения с листа. Методика разбора произведения. Предварительный анализ формы, гармонического плана и т.д. Проблема выбора темпа при разборе произведения.

Тема 17. Выучивание музыкального произведения. Работа над технически сложными местами.

Основные требования к качеству выучивания произведения. Роль различных видов памяти в процессе выучивания текста наизусть. Основные способы выучивания текста и их эффективность. Методика выучивания повторяющихся эпизодов. Необходимость проверки целесообразности автоматизированных двигательных построений. Роль долговременной памяти в исполнительском процессе. Методы тестирования качества запоминания текста. Алгоритм выявления технически сложных мест. Методика работы над технически сложными

местами. Подбор фактурных упражнений. Основные требования к фактурным упражнениям и методы работы с ними.

Тема 18. Работа над созданием художественного образа произведения. Основы интерпретации.

Понятие «художественный образ». Понятие авторского замысла и необходимость знания истории создания произведения, особенностей стиля. Выявление драматургии произведения путем разбора формы, гармонического, мелодического и фактурного анализа. Вариативность интерпретации и необходимость эмоционального переосмысления произведения с целью индивидуализации трактовки и поиска собственного прочтения авторского замысла.

Тема 19. Подготовка к концертному выступлению и обсуждение итогов публичного исполнения.

Основные требования к исполнителю в условиях концертного выступления.

Проблема управляемости исполнительского аппарата в условиях публичного исполнения. Психологические приемы и методики, позволяющие повысить устойчивость во время публичного исполнения. Последствия приема медикаментозных средств. Режим и форма занятий в период подготовки к концерту. Методика проведения урока-прослушивания. Примерный распорядок дня и основные правила, которые необходимо соблюдать накануне и в день концерта. Роль и основные задачи обсуждения итогов выступления и алгоритм исправления ошибок.

Тема 20. Организация самостоятельной работы учащихся. Методы активизации творческой инициативы и повышения эффективности учебного процесса.

Роль самостоятельных занятий в процессе обучения в начальном и среднем системах образования. Требования к преподавателю по организации самостоятельных занятий учащихся. Основные задачи, которые учащиеся должны уметь решать в процессе самостоятельных занятий. Структура самостоятельных занятий: основные этапы и их значение. Оптимальный режим самостоятельных занятий. Дневные биоритмы и их влияние на продуктивность занятий. Значение осознанности самостоятельных занятий и умения ставить цели. Алгоритм решения возникающих трудностей в самостоятельных занятиях.

Тема 21. Основные направления деятельности педагога.

Личность педагога и основные психологические особенности его деятельности. Основные направления деятельности педагога. Профессиональные знания, умения и навыки, которыми должен обладать педагог. Общее и частное в педагогической работе. Диалектическая связь процессов обучения и воспитания. Важность просветительской и концертной деятельности и ее значение в решении воспитательных задач.

Тема 22. Педагогическая этика.

Понятие педагогической этики. Понятие субординации. Основные требования педагогической этики. Понятие психологического климата. Методы создания положительного психологического климата в специальном классе. Понятие педагогического эксперимента и основные требования к педагогу при его проведении. Педагогический риск и ответственность в эксперименте.

Тема 23. Организация педагогического процесса.

Система организации и структура педагогического процесса в учебном заведении системы среднего профессионального музыкального образования. Различия учебных процессов в средних специальных музыкальных школах, музыкальных училищах и музыкальных колледжах. Устав учебного заведения как основной документ, регламентирующий учебный и воспитательный процесс.

Тема 24. Документация в специальном классе.

Основные формы отчетности преподавателя специального класса. Учебный план, рабочая программа, договор и приложение учебной нагрузки к нему как основные документы, регламентирующие работу преподавателя. Понятие академического часа. Индивидуальный план студента. Основные требования к оформлению документации.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 3 семестре. Формой текущего контроля являются практические и семинарские занятия.

Примерные требования к экзамену (3 семестр):

Ответ на один теоретический вопрос. Подготовка реферата (исполнительский анализ музыкального произведения). Методические комментарии и иллюстрации на инструменте по письменной работе.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., М. 1973.
2. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального фортепиано. М. 1966.
3. Щапов А. Фортепианная педагогика. М., 1960.
4. Г. Коган - «У врат мастерства». Музыка, Москва, 1969.
5. А. Чейсинс, В. Стайлз – «Легенда о Вэне Клайберне». Ин. лит., Москва, 1959.
6. М. Н. Баринаева – «Воспоминания о И. Гофмане и Ф. Бузони». Музыка, Москва, 1964.

Практическая психология

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- изучение психологических особенностей процессов музыкального творчества;
- углубление представлений об общих и специальных музыкальных способностях и способах их развития;
- изучение функционирования важнейших психологических систем, необходимых для успешной музыкальной деятельности;
- развитие представлений о психологических особенностях работы в музыкальном коллективе;
- изучение свойств музыкального мышления и музыкального восприятия;
- расширение знаний о саморазвитии личности в процессе профессиональной музыкальной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК–10. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса
	Уметь: — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности
	Владеть: — 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 2 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 - 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-

Контактная работа		12		
-------------------	--	----	--	--

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Введение. Из истории музыкальной психологии. Отрасли современной музыкальной психологии

Тема 1. Свойства профессионального музыкального слуха

Тема 2. Эмоционально-психологическое воздействие музыки на человека. Психология музыкального восприятия

Тема 3. Музыкальность и музыкальные способности

Тема 4. Музыкальное мышление. Нейропсихологический подход

Тема 5. Музыкальная память: основные виды

Тема 6. Феномен креативности. Психологические аспекты творческого процесса. Признаки творческого процесса. Этапы и критерии творческого процесса. Особенности творческой личности

Тема 7. Развитие личности в музыкальной деятельности

Тема 8. Уровень профессиональных притязаний как регулятор профессионального развития. Индивидуальные и типологические факторы притязаний

Тема 9. Воля как феномен самопонимания личности

Тема 10. Процессы общения в музыкальной деятельности. Коммуникативные свойства личности. Законы общения

Тема 11. Работа с хоровым коллективом. Стили управления. Психологическая атмосфера в хоровом коллективе. Конфликты и пути их разрешения

Тема 12. Сценические состояния. Причины сценического волнения и способы его преодоления

Тема 13. Психологические особенности дирижерской деятельности и ансамблевого исполнения

Тема 14. Психологические аспекты детского музыкального творчества (2 часа лекционных)

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётные требования по курсу включают в себя ответ на два вопроса: один касается музыкальной педагогики, другой – музыкальной психологии. Отвечая на вопросы, обучающийся должен показать знание специальной терминологии, основной литературы по предмету, умение анализировать проблемные ситуации из сферы музыкальной психологии и педагогики, находить оптимальные решения. Желательно, чтобы условием получения зачета было активное участие в дискуссиях и семинарах, подготовка двух рефератов – один на тему из музыкальной психологии, другой – из музыкальной педагогики.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся 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. *Готсдинер А. Л.* Музыкальная психология. М., 1993.
2. *Петрушин В.И.* Музыкальная психология. 2-е издание, испр. и доп. М., 1997.
3. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. М., 2003.
4. *Старчеус М.С.* Слух музыканта. М., 2003.
5. *Теплов Б. М.* Психология музыкальных способностей. М., 2003.

б) Дополнительная литература:

1. Александр Юрлов. Статьи и воспоминания. Материалы / Сост. И. Марисова. М., 1983.
2. *Бодина Е.А.* Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века: учебник для вузов. М., 2017.
3. *Булатова О.С.* Педагогический артистизм. М., 2001.
4. *Вахрушев А.В.* Основы хоровой педагогики. М., 1997.
5. *Ержемский Г.Л.* Психология дирижирования. М., 1988.
6. *Кирнарская Д.К.* Музыкальное восприятие. М., 1997.
7. *Кирнарская Д.К.* Музыкальные способности. М., 2004.
8. Музыкальная психология: Хрестоматия / Сост. М. С. Старчеус. М., 1992.
9. Музыкальное воспитание в СССР. М., 1978.
10. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. Второй. М., 1985.
11. *Мусин И.О.* О воспитании дирижера. Л., 1987.
12. *Птица К.Б.* О музыке и музыкантах. М., 1995.
13. *Назайкинский Е. В.* О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
14. *Салов Ю.И., Тюнников Ю.С.* Психолого-педагогическая антропология: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2003.
15. *Сивизьянов А.С.* Проблема мышечной свободы дирижера хора (начальное обучение). М., 1983.
16. *Старчеус М.С.* Личность музыканта. М., 2012.
17. *Цагарелли Ю. А.* Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб., 2008.