

Аннотации к программам учебных дисциплин учебного плана а также практик

Профиль подготовки 03 – «Оркестровые струнные инструменты»

Б 1 Базовая часть	
БЧ ОД Раздел общенаучных дисциплин	
1.	Философия науки и искусства
2.	Иностранный язык
3.	Эстетика и теория искусства
4.	Основы экономики, менеджмента и маркетинга в социально-культурной сфере
5.	Основы государственной культурной политики Российской Федерации
6.	Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры
БЧ ПД Раздел профессиональных дисциплин	
7.	Специальный инструмент
8.	Камерный ансамбль
Б 1 Вариативная часть	
ВЧ ПД Раздел профессиональных дисциплин	
9.	Методика преподавания дисциплины «Специальный инструмент»
10.	Методика преподавания дисциплины «Камерный ансамбль»
11.	Методика научной работы
12.	Современная музыка
13.	Исполнение произведений композиторов XX века
<i>Дисциплины по выбору магистранта</i>	
14.	Анализ явлений исполнительского искусства
15.	Исполнительская интерпретация музыкального произведения
16.	Исполнение музыки классицизма
17.	Исполнение музыки барокко
18.	Правовое обеспечение арт-деятельности
19.	Связи с общественностью в области искусства
20.	Слуховой анализ концертного репертуара
21.	Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением
Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа	
1.	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.	Исполнительская практика
3.	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4.	Педагогическая практика
5.	Преддипломная практика
6.	Научно-исследовательская работа
Б.3 Государственная итоговая аттестация	
7.	<i>Защита выпускной квалификационной работы, включая</i>

	<i>подготовку к защите и процедуру защиты Защита дипломной работы</i>
8.	<i>Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена Исполнение сольной концертной программы (1 – 2 отделения)</i>

Б 1 Базовая часть

БЧ ОД Раздел общенаучных дисциплин

1. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

Структура программы:

1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного и итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Целью дисциплины является общенаучная подготовка магистрантов в области философии науки и искусства; формирование у обучающегося научного мировоззрения, развитие логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям; воспитание высококвалифицированных исполнителей и исследователей-музыковедов, способных создавать индивидуальную художественную и научно-философскую интерпретацию музыкального произведения, формирование у магистрантов интереса к самообразованию и получению фундаментальных знаний, освоение методологии анализа музыкального и художественного творчества, осмысление своеобразия духовно-ценностных оснований культуры и искусства, формирование целостных и взаимосвязанных представлений об истории развития культуры и искусства и ее основных направлениях.

Задачами дисциплины являются: содействие выработке у магистрантов целостного и системного представления о культуре и искусстве; формирование и углубление у магистрантов принципов, методов и навыков философского и герменевтического анализа музыкального и художественного творчества; стимулирование у магистрантов творческой инициативы в ходе освоения и постижения произведений и концертного исполнительства.

Задачей дисциплины является также постижение обучающимся сущности философии науки и искусства в широком социокультурном контексте.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать основные проблемы и концепции современной философии науки и искусства, имена основных создателей этих концепций, главные этапы и парадигмы развития естественнонаучного и гуманитарного знания и важнейшие научные революции (Т.С. Кун), специфику современного философского осмысления музыкального искусства и других видов художественного творчества;

уметь мыслить в категориях современной философии науки и искусства, анализировать смысловые и мировоззренческие особенности, специфику и своеобразие музыкальных и художественных произведений, объяснять их слушателям (читателям, аудитории), отстаивать свои идеи и понимание произведений в ходе полемики с носителями иных взглядов и воззрений;

владеть навыками самостоятельного анализа музыкальных, литературных, художественных и философских произведений, их глубинной смысловой, герменевтической и искусствоведческой интерпретации, профессиональной терминологией.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 1-2 семестры.

ВНИМАНИЕ! Для всех последующих программ учебных дисциплин структура остаётся неизменной, поэтому в аннотациях она больше не приводится.

2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения.

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 7000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета, лексику официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы;

уметь свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу-диалог с носителем языка по проблемам искусствознания; участвовать в обсуждении тем, связанных с профилем ООП; читать профессиональную литературу; аннотировать, реферировать и переводить профессиональную литературу без словаря; составлять научные тексты на иностранном языке;

владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и

бытового общения с иностранными специалистами; навыками публичной речи; навыками письма для подготовки научных публикаций; навыками ведения переписки.

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, аудиторная работа – 106 часов, время изучения – 1-3 семестры.

3. ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Цель дисциплины – обеспечение качественной подготовки магистрантов к их будущей профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, содействовать становлению духовно-нравственной, свободной, творческой личности, открытой к освоению всего художественно-эстетического потенциала классической и современной культуры; способствовать художественно-эстетическому формированию личности музыканта-исполнителя, знающей и понимающей смысл и содержание природы эстетического опыта человека и его роль в различных сферах деятельности.

Задачи курса: приобщение магистрантов к классическим образцам эстетической теории, объясняющей основные эстетические проявления мира и искусства (его сущность, происхождение, социальное функционирование и развитие); ознакомление магистрантов с основными концепциями, объясняющими процесс исторического развития искусства и формирование у них навыков анализа конкретных культурно – художественных ситуаций; особо актуальной является задача знакомства с качественно изменившейся, философско–мировоззренческой основой современного искусства, предопределившей принципиально новые проявления художественной культуры 20 и начавшегося 21 века.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения; основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного процесса; Философские аспекты познания художественного творчества; своеобразие основных этапов развития классической эстетики и теории искусства (основные идеи и категории каждого периода); специфику эстетики и теории искусства постклассического периода (наиболее влиятельные направления и концепции); актуальную проблематику современной эстетики и теории искусства; эволюцию представлений о природе искусства и его возможностях;

уметь применять теоретические положения курса «Эстетика и теория искусства» в анализе конкретных художественных явлений; понимать специфику языка искусства, закономерности его эволюции; понимать меру художественной условности в разных видах искусства; оперировать основными понятиями эстетики не только сквозь формулы и определения, но и с учетом их реальной исторической подвижности; оперировать основными знаниями в области искусства и мировой культуры на основе их критического осмысления; применять методы научного исследования явлений искусства;

владеть навыками критического осмысления явлений искусства, навыками логически выстроенного и теоретически обоснованного, изложения содержания эстетических концепций и философско-эстетической интерпретации художественных произведений; навыками ведения научной полемики.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 1-2 семестры.

4. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Целью курса является повышение профессионально-личностной компетенции магистрантов: дать магистрантам теоретические и практические знания необходимые для решения основных функциональных задач управления учреждением культуры таких как: финансирование, планирование, организация, учет и контроль.

Задачами курса являются: изучить экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества; рассмотреть экономику и материально-техническую базу учреждений культуры; охарактеризовать особенности финансирования культурно-досуговых учреждений; раскрыть структуру и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне; освоить функции менеджмента социально-культурной деятельности; описать основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; выявить особенности организации труда и система заработной платы.

В результате освоения дисциплины магистрант *должен*:

знать: экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества; экономику и материально-техническую базу учреждений культуры; особенности финансирования культурно-досуговых учреждений; структуру и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне; функции менеджмента социально-культурной деятельности; основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; особенности организации труда и система заработной платы;

уметь: изучать экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества; рассматривать экономику и материально-техническую базу учреждений культуры; характеризовать особенности финансирования культурно-досуговых учреждений; раскрывать структуру и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне; применять функции менеджмента социально-культурной деятельности; описывать основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; выявлять особенности организации труда и система заработной платы;

владеть: знаниями об экономических основах развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества; пониманием экономики и материально-технической базы учреждений культуры; методами финансирования культурно-досуговых учреждений; применением функций управления культурой на федеральном и региональном уровне; применением функций менеджмента социально-культурной деятельности; управлением

основными этапами управленческой деятельности в сфере культуры; приемами организации труда и система заработной платы.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

5. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов устойчивых знаний о сущности, содержании культурной политики и методах управления культурой в Российской Федерации; способствовать развитию навыков работы с научной литературой; способствовать выработке навыков разностороннего и комплексного изучения теоретических и практических проблем; совершенствование умений и навыков по формированию и презентации собственной позиции; способствовать развитию правового сознания; совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня; содействие становлению духовно-нравственной творческой личности.

Задачи освоения дисциплины: охарактеризовать культуру как объект политики; определить понятие и сущность культурной политики; изучить принципы, методы и инструменты управления культурой; ознакомить студентов с нормативно-правовой базой культурной политики России; изучить основные подходы к управлению культурой; ознакомить студентов с опытом реализации культурной политики в России; познакомить с деятельностью государственных и муниципальных органов, общественных организаций в сфере культурной политики; сформировать навыки критического анализа управленческих решений в сфере культуры.

В результате изучения дисциплины студент должен

владеть способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 1 семестр.

6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Курс призван развивать научно-педагогическое мышление, стимулировать его творческое использование в профессиональной деятельности. Освоение данной дисциплины поможет становлению преподавательской культуры в рамках системы высшего образования, формированию умений эффективно решать воспитательные и образовательные задачи, а также психолого-педагогические проблемы, возникающие в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.

Цель курса – формирование у магистрантов целостного психолого-педагогического подхода к преподаванию в высшей школе.

Задачами курса становятся: развитие научно-педагогического мышления, становление профессионально-педагогической культуры магистров,

приобретение опыта решения проблемных ситуаций, возникающих в процессе преподавательской деятельности, навыков педагогического общения и взаимодействия с участниками образовательного процесса, формирование навыков подготовки и проведения основных форм организации образовательного процесса в вузе.

Обучение ведется по нескольким направлениям:

- изучение теоретического материала;
- анализ и систематизация полученной информации;
- развитие навыков самостоятельной работы в педагогической деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен **знать** правовые и нормативные основы функционирования системы образования;

уметь применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования; использовать в процессе работы образовательные стандарты и документы, регламентирующие современный образовательный процесс, а также разрабатывать современные педагогические технологии воспитания и обучения;

владеть методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития творческих способностей обучающихся.

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

БЧ ПД Раздел профессиональных дисциплин

7. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных успешно, на высоком профессиональном уровне проявлять себя в области музыкально-исполнительской деятельности: участие в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности общественности, а именно: концертного исполнения музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, с оркестром; участия в формировании репертуара коллективов, солистов в концертных организациях, выстраивания драматургии концертной программы, осуществления консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественно-образовательной среды.

Задачами дисциплины являются: постоянное совершенствование у студента мотивации к поиску максимально ярких творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; совершенствование у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; совершенствование

активизации эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; достижения высокого уровня результативности самостоятельной работы над произведением; научить магистранта создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе глубоких знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать значительный сольный концертный репертуар, включающий произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от барокко и классицизма до XX века включительно), стилей и жанров (сочинения крупной формы – сонаты, вариации, концерты, полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых форм);

уметь свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей, направлений, жанров; анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения на инструменте, проводить сравнительный анализ интерпретаций;

владеть способностью к активному участию в культурной жизни общества, арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для осуществления концертной деятельности в качестве солиста.

Общая трудоемкость дисциплины – 288 часов, аудиторная работа – 148 часов, время изучения – 1-4 семестры.

8. КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Цель дисциплины: воспитание высококвалифицированных исполнителей-ансамблистов, владеющих необходимым объемом профессиональных компетенций, специальных знаний, умений и навыков для исполнительской деятельности в различных составах ансамблей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения.

Задачи дисциплины: совершенствование техники ансамблевого взаимодействия; углубление знаний магистрантов в области камерно-инструментальной литературы; обогащение исполнительского репертуара за счет камерно-инструментальных сочинений повышенной сложности и сочинений современных авторов; создание ансамблевых объединений, способных к продуктивной творческой деятельности; формирование специалистов, знающих и пропагандирующих камерно-инструментальное искусство; подготовка специалистов в области преподавания камерного ансамбля.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку магистрантов к музыкально-исполнительской, педагогической, культурно-просветительской, профессиональной деятельности, ориентирован компетентным подходом, согласно которому работа над приобретением и совершенствованием профессиональных исполнительских навыков и умений находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием личности магистранта, расширением его художественно-творческого кругозора, личного самосовершенствования.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать основные законы ансамблевого взаимодействия; стилистические особенности камерно-инструментального письма композиторов разных эпох; психологические особенности игры в ансамбле; различные редакции произведений классического репертуара для камерно-инструментальных составов; основы теории и методики преподавания камерного ансамбля; основные нотные издания камерно-инструментального репертуара;

уметь вникать в суть ансамблевых проблем и решать их самостоятельно; раскрывать художественно-образное содержание камерно-инструментальных сочинений; самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; применять в практической работе знания, полученные в процессе изучения учебно-методической литературы по профилю подготовки;

владеть техникой игры в ансамбле (обеспечивать синхронность звучания ансамблевой партитуры, выстраивать оптимальный звуковой баланс, владеть разнообразными штрихами и приемами игры на инструменте); достаточно обширным и разнообразным в жанрово-стилистическом отношении камерно-инструментальным репертуаром; методикой проведения репетиционной работы с партнерами; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений перед слушательской аудиторией; приемами психической саморегуляции сценического самочувствия; знаниями в области истории и теории камерно-инструментального исполнительства.

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, аудиторная работа – 134 часа, время изучения – 1-4 семестры.

Б 1 Вариативная часть

ВЧ ПД Раздел профессиональных дисциплин

9. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

Цель курса: воспитание высококвалифицированных педагогов, владеющих теоретическими и практическими основами обучения игре на инструменте, приобщение студентов к достижениям практической педагогики и методической мысли прошлого и современности, обладающих музыкально-

текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.

Задачи дисциплины: создание системы знаний в области теории и практики игры на инструменте, музыкальной психологии и педагогики; развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского опыта; изучение методических взглядов крупнейших педагогов мира; знакомство с педагогическим репертуаром, используемым в работе с учащимися музыкальных колледжей; выработка оценочных критериев в сфере исполнительства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать теоретические и методические основы преподавания в среднем звене профессионального образования; новейшие достижения в области музыкальной педагогики и способы их практического применения в учебном процессе; принципы и способы повышения исполнительского мастерства в методическом плане;

уметь оперировать основными понятиями в области музыкальной психологии и музыкальной педагогики; самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; организовывать и планировать образовательный процесс; работать над основными элементами исполнительского мастерства в произведениях различных стилей и жанров.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 1 семестр.

10. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ»

Цель изучения курса – подготовка магистрантов к преподаванию ансамблевых дисциплин в средних и высших музыкальных учебных заведениях путем формирования системы знаний об основных положениях теории и методики преподавания камерного ансамбля.

Задачи курса: совершенствование представлений о специфике камерного ансамбля как особой ветви музыкального исполнительства; выявление главных технологических критериев ансамблевого мастерства; закрепление навыков комплексного подхода к текстологическому анализу камерных сочинений; осознание жанрово-стилистических закономерностей камерно-инструментальной музыки и выбор средств их исполнительского воплощения.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать специфику ансамблевого исполнительства и характерные особенности художественного мышления музыканта-ансамблиста; основы ансамблевой техники; специфику исполнения на различных музыкальных инструментах; организацию и методы ведения урока в классе камерного ансамбля; принципы подбора репертуара;

уметь анализировать ансамблевую партитуру с культурологических, музыковедческих и технологических позиций; применять в практической работе знания, полученные в процессе изучения учебно-методической литературы по камерному ансамблю; руководить учащимся индивидуального класса в решении

задач раскрытия художественно-образного содержания камерно-инструментальных сочинений; оказывать психологическую помощь в решении проблем межличностной коммуникации участников студенческого коллектива;

владеть приемами организации учебного процесса в классе камерного ансамбля; методами ведения урока; навыками позитивного межличностного общения с участниками студенческих ансамблей; методикой проведения репетиционных занятий; знаниями основного педагогического репертуара для камерного ансамбля.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 34 часа, время изучения – 2 семестр.

11. МЕТОДИКА НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Главной целью курса является овладение выпускником необходимыми знаниями, умениями и навыками в области научного исследования. Сопутствующая цель курса связана с развитием у выпускника принципов художественно-исторического и музыкально-теоретического мышления, понимания художественной специфики музыкального искусства, умения выявлять документальные источники по избранной теме, анализировать исторические факты и документальные данные, вникать в стилевой генезис произведения, творчески работать с музыковедческой литературой, вступая с ней в профессиональный «диалог» и т.п.

Основными задачами курса являются: систематизация знаний о жанрах научных работ и их специфике, получение представления о методологии научного исследования, углубление навыков целостного анализа музыкального произведения, умения объективно интерпретировать то или иное событие в художественно-историческом контексте; развитие навыков историко-стилевого анализа произведений различных эпох и традиций, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой, умения ориентироваться в современных научно-музыкальных концепциях.

В результате освоения курса магистр должен:

знать основные жанры научных работ, методы научного исследования, компоненты его структуры, виды реферирования литературы, специфику лексики, основную исследовательскую литературу по теме реферата;

уметь формулировать тему научной работы, ее цели и задачи, объект и предмет, выбирать и обосновывать методологию, формировать базу материалов и источников исследования;

владеть профессиональным понятийным аппаратом, навыками логически обоснованного структурирования работы, стилистически грамотного изложения ее содержания, правильного библиографического оформления списка литературы.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 1 семестр.

12. СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

Цель изучения курса – дать представление о путях развития отечественной музыки последней трети XX и начала XXI века,

охарактеризовать основные этапы ее развития в контексте европейской и мировой художественной культуры, познакомить с творческими исканиями наиболее крупных композиторов, их произведениями, сформировать аналитически-слуховую базу знания современной музыки.

Данная дисциплина изучается на первом году магистратуры (1-й и 2-й семестры). Курс включает в себя лекции, освещающие различные тенденции в современной отечественной музыке, лекции монографического характера, посвященные творчеству наиболее крупных композиторов (Б.И. Тищенко, Р.К. Щедрин, А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов, С.А. Губайдулина, В.И. Мартынов, А.В. Чайковский, В. Тарнопольский и др.).

Задачи курса: представить пути историко-стилевого развития отечественной музыки последней трети XX и начала XXI века в контексте мирового музыкального процесса, дать представление об основных стилевых направлениях, о развитии музыкальных жанров, о творческой эволюции отечественных композиторов этого времени, их образно-содержательных и языковых исканиях в контексте времени, познакомить с наиболее значимыми произведениями современных авторов, вошедшими в мировую музыкальную культуру.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать последовательность событий в развитии отечественной музыкальной культуры последней трети XX и начала XXI века, соотносить их с историей мировой музыки; понимать пути развития отечественного искусства в его широких исторических связях и художественном контексте времени; иметь представления о различных композиторских техниках XX века, закономерностях развития музыкального языка, принципах звуковысотной организации современной музыки, об особенностях развития разных музыкальных жанров; знать имена крупнейших композиторов указанного периода, их биографические данные и проблематику творчества, круг основных произведений; понимать пути развития отечественного искусства в его широких исторических связях, особенности развития музыкальных жанров, закономерности развития музыкального языка, принципы звуковысотной организации и различные композиторские техники в музыке XX века;

уметь применять эти знания при анализе конкретного музыкального материала;

владеть навыками слухового восприятия и анализа современной музыки.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 1-2 семестр.

13. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА

Целью дисциплины являются: формирование у будущего музыканта целостного представления о музыкальной культуре и искусстве XX - начала XXI века; воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию современного 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.

Предметом данного курса являются основные музыкальные направления и стили XX - начала XXI века, крупные явления и события в музыкальном мире.

Задачи дисциплины: дать учащимся необходимые для их дальнейшей деятельности теоретические и практические знания в области освоения современного репертуара; ознакомить с современными тенденциями в творчестве композиторов, пишущих для народных инструментов, стилевыми особенностями, принципами композиторского письма, дать краткую характеристику творчества ведущих исполнителей; научить верно оценивать различные явления современного исполнительства на русских народных инструментах; ознакомить с наиболее знаковыми сочинениями начала XXI века; подготовить магистранта к концертному исполнению современных музыкальных произведений; пропагандировать исполнение современной музыки в художественно-культурной жизни общества; формирование у магистранта мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у магистранта профессиональных навыков в постижении содержания и формы современного музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным современным репертуаром, включающим произведения различных жанров и форм, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, совершенствование у магистранта культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента магистранта творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у магистранта устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, формирование результативной самостоятельной работы над произведением.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать основные этапы эволюции художественных стилей, техники композиторского письма XX - начала XXI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов XX - начала XXI веков, музыкальный материал, созданный композиторами разных стран для русских народных инструментов (балалайки, домры, гуслей, баяна, аккордеона) и для мандолины; стилистические особенности композиторского письма, тенденции в использовании современных композиторских техник;

уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов, верно оценивать различные явления современного исполнительства, выявить объективные причины, тормозящие или направляющие развитие оригинального репертуара для народных инструментов; уметь провести параллель между

творчеством композиторов и деятельностью ведущих исполнителей, дирижеров, творческих коллективов;

владеть методологией исполнительского анализа музыкальных произведений, применять полученные теоретические знания при исполнении произведений композиторов XX–начала XXI веков, владеть навыками самостоятельного освоения материала.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 53 часа, время изучения – 1-3 семестр.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ МАГИСТРАНТА

14. АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Цель изучения дисциплины – формирование навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка её оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой.

Данная дисциплина призвана обеспечить возможность *практического* применения обучающимися значительного массива теоретических знаний в сфере истории и теории исполнительства, как ранее освоенных, так и вновь получаемых ими в процессе продолжения учёбы. Сферами практического применения формируемых навыков являются педагогическая, экспертная, научная и административная виды деятельности.

Центральными объектами изучения, объединяющими содержание дисциплины, является фигура музыканта-исполнителя и художественный результат его деятельности, рассматриваемые в различных ракурсах.

Задачи курса: формирование у будущих магистров целостного представления о месте и роли исполнителя в музыкальном процессе; освоение обучающимися теоретических основ интерпретации музыкального текста; овладение ими методами слуховой экспертизы и сравнительного анализа; совершенствование у них навыков вербализации и аргументированного изложения собственных впечатлений; усвоение ими эффективных приёмов использования ресурсного обеспечения научных исследований, поиска и обработки научных данных в области исполнительского искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать: теоретические основы интерпретации музыкального текста; современные концепции теории музыкального исполнительства; основные исторические практики музыкального исполнительства (в том числе и в вокальной сфере); важнейшие стилеобразующие признаки творчества мастеров вокального искусства XX в.;

уметь: анализировать и сравнивать различные интерпретации вокальных произведений с точки зрения их соответствия композиторскому стилю и оригинальному нотному тексту; подходить к явлению интерпретации в его историческом, биографическом и ценностном аспектах; работать с источниками, в т.ч., с мемуарной и методической литературой, с нотной литературой, аудио и видеозаписями; аргументировано, устно и письменно излагать своё мнение по различным вопросам музыкального исполнительства;

владеть: профессиональной терминологией в области музыкального исполнительства; обширными знаниями в области истории становления и развития вокально-исполнительских стилей; навыками профессионально обоснованной оценки явлений исполнительского искусства; навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данного курса.

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 1-2семестр.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся навыков исполнительской интерпретации, выработка профессионально-эстетических критериев для её оценки в тесной и органичной взаимосвязи с исполнительской практикой.

Изучаемая дисциплина призвана обеспечить возможность *практического* применения будущими магистрами значительного объема теоретических знаний в сфере истории и теории исполнительства (в том числе и в области дирижирования академическим хором), как ранее освоенных, так и вновь приобретаемых ими в процессе продолжения учёбы. Областью практического применения формируемых навыков являются исполнительская, образовательная и научная виды деятельности.

Ключевыми объектами изучения дисциплины являются художественный результат деятельности музыканта-исполнителя и непосредственно сам творческий процесс создания интерпретации музыкального произведения.

Задачи курса: освоение магистрантами теоретических основ интерпретации произведения; формирование у обучающихся комплексного представления о роли исполнителя в музыкальном творчестве; становление и совершенствование у них навыков выстраивания архитектоники музыкального сочинения; овладение будущими магистрами сравнительным методом и принципом историзма при анализе исполнительских концепций произведений; применение полученных знаний, умений и навыков в исполнительской практике, педагогической и научной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать: теоретические основы интерпретации музыкального произведения; роль исполнителя в музыкальном творчестве; современные концепции теории музыкального исполнительства; основные исторические практики музыкального исполнительства;

уметь: выстраивать собственную концепцию музыкального сочинения; подвергать анализу и сравнивать различные интерпретации музыкальных произведений; оперировать в своей профессиональной деятельности различными источниками, в том числе нотной литературой, аудио и видеозаписями; устно и письменно излагать своё мнение по различным вопросам музыкального исполнительства с обязательной его аргументацией;

владеть: практическими навыками интерпретации музыкальных произведений; принятой в области музыкального исполнительства

профессиональной терминологией; навыками профессионально обоснованной оценки явлений исполнительского искусства.

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 1-2 семестр.

16. ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ КЛАССИЦИЗМА

Целью дисциплины является: формирование у будущего музыканта целостного представления о музыкальной культуре и искусстве эпохи классицизма (1730-1820 г.); воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию классического музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности европейских 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.

Предметом данного курса являются основные музыкальные направления и стили музыки периода классицизма.

Задачи дисциплины: дать учащимся необходимые для их дальнейшей деятельности теоретические и практические знания в области освоения музыкальных произведений эпохи классицизма; ознакомить с классическими принципами в творчестве композиторов, стилевыми особенностями, принципами композиторского письма; научить верно адаптировать классические произведения к исполнению на русских народных инструментах, учитывая основные принципы переложения; ознакомить с наиболее знаковыми сочинениями музыки эпохи классицизма; подготовить магистранта к концертному исполнению классических музыкальных произведений; пропагандировать исполнение классической музыки в художественно-культурной жизни общества; формирование у магистранта мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у магистранта профессиональных навыков в постижении содержания и формы классического музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным классическим репертуаром, включающим произведения различных жанров, стилей и форм; активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; совершенствование у магистранта культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента магистранта творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у магистранта устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; формирование результативной самостоятельной работы над произведением.

В результате изучения дисциплины магистрант должен

знать основные этапы эволюции художественных стилей, техники композиторского письма XVIII начала XIX веков, творчество европейских композиторов эпохи классицизма;

уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов, верно оценивать различные явления современного исполнительства, выявить объективные причины, тормозящие или направляющие развитие оригинального репертуара для народных инструментов;

владеть методологией исполнительского анализа музыкальных произведений, применять полученные теоретические знания при исполнении произведений композиторов эпохи классицизма, владеть навыками самостоятельного освоения материалов по курсу «Исполнение музыки эпохи классицизма».

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, аудиторная работа – 64 часа, время изучения – 3-4 семестр.

17. ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ БАРОККО

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных овладеть не только ординарным общепринятым репертуаром, но и далёким от нашего времени наследием удивительной и загадочной эпохи европейского барокко, в частности исполнением уникальных жанров и форм, созданных композиторами того времени.

Задачи дисциплины: формирование у студента интереса к репертуару западно-европейской музыки XVII – первой половины XVIII вв.; формирование представлений о духовной жизни, мировоззрении, религиозности или даже во многих случаях глубокой набожности выдающихся творцов музыкальных шедевров того времени; дать необходимые знания об особенностях и отличии музыкального мышления замечательных представителей различных национальных школ, что в значительной степени отразилось в жанрах, формах, фактуре, инструментовке произведений; овладение необходимыми теоретическими знаниями для понимания художественного содержания этой музыки; дать теоретическую основу адекватного прочтения нотного текста, запись которого отличалась в значительной степени от классической, романтической и любой другой традиции, для практического применения при исполнительской расшифровке; объяснить особенности функционирования музыкального времени в барочных произведениях и применить это на практике; разобраться с уникальной системой орнаментики и разнообразных украшений, а также особенностью применения их различными национальными школами и персонально выдающимися композиторами того времени; воспитание у студента профессиональных навыков, требующихся для исполнения этой музыки.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать сочинения для струнных инструментов западноевропейских композиторов XVII – первой половины XVIII вв.; особенности и отличия музыкального мышления замечательных представителей различных

национальных школ, что в значительной степени отразилось в жанрах, формах, фактуре, инструментовке птрио; понимать художественное содержание этой музыки, основополагающие правила прочтения нотного текста, для практического применения при исполнительской расшифровке;

уметь практически применить знания в исполнительской расшифровке; находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть прочтением нотного текста, запись которого отличалась в значительной степени от классической, романтической и любой другой традиции; достаточной информацией об особенностях функционирования музыкального времени в барочных произведениях и применить это на практике; уникальной системой орнаментики и разнообразных украшений, а также особенностью применения их различными национальными школами и персонально выдающимися композиторами того времени; профессиональными навыками, требующимися для исполнения этой музыки.

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, аудиторная работа – 64 часа, время изучения – 3-4 семестр.

18. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель данной дисциплины – формирование у магистрантов целостных представлений о предмете, возможностях и способах правового регулирования деятельности в сфере культуры и искусства, а также общая юридическая подготовка обучающихся, необходимая для арт-деятельности.

Задачи дисциплины: выявление характера и принципов междисциплинарных взаимодействий в рамках учебного курса; ознакомление с предметом, методом, объектом, субъектом и содержанием правоотношений отдельных отраслей системы российского права и спецификой регулирования общественных отношений в сфере культуры и искусства; выработка навыка работы с законодательными, подзаконными, локальными нормативными актами, а также с соответствующей литературой с целью квалифицированного ее применения в различных видах арт-деятельности; формирование у магистрантов самостоятельного подхода в выборе и использовании ресурсов правового обеспечения при решении профессиональных музыкантских задач в разных направлениях арт-деятельности: как в организаторской, исследовательской работе, так и в исполнительстве и педагогике.

В результате изучения дисциплины магистрант должен

знать понятия и принципы правового регулирования в области культуры и искусства (в частности, музыкальной практики), современную нормативно-правовую базу, свой правовой статус в зависимости от конкретного содержания арт-деятельности;

уметь применять полученные в курсе теоретические знания в различных видах арт-деятельности; квалифицировать действия (бездействия) в

соответствии с текущим законодательством;

владеть юридической техникой в вопросах, затрагивающих сферу профессиональной деятельности, навыками использования материальных и процессуальных норм права в разных видах арт-деятельности с целью наиболее квалифицированной защиты своих законных интересов и для эффективного развития всей области культуры и искусства.

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

19. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Цель данной дисциплины – формирование у магистрантов целостных представлений о возможностях, способах и условиях реализации связей с общественностью в сфере культуры и искусства.

Задачи дисциплины: ознакомление с историей отрасли связей с общественностью, ее основной проблематикой, понятийным аппаратом; осмысление специфики проявления отрасли в сфере культуры и искусства; выработка навыка работы с соответствующей литературой с целью ее использования в различных видах PR-деятельности; вхождение магистранта в область наиболее актуальных направлений PR-деятельности при решении профессиональных музыкантских задач, как в исследовательской работе, так и в исполнительстве и педагогике.

В результате изучения дисциплины магистрант должен

знать основные понятия и современное состояние отрасли связей с общественностью в ее проекции на сферу культуры и в частности современной музыкальной практики;

уметь применять полученные в курсе теоретические знания при реализации связей с общественностью (PR-деятельности) в сфере культуры и искусства, при анализе социокультурной ситуации;

владеть некоторыми инструментами PR-деятельности, а также методами организации и проведения PR-кампаний в сфере культуры, прежде всего, с целью пропаганды музыкального искусства и культуры.

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

20. СЛУХОВОЙ АНАЛИЗ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА

Задачи курса: обоснование роли слухового анализа концертного репертуара как метода исполнительского освоения музыкального произведения на основе индивидуального аналитико-синтетического процесса постижения образно-смыслового содержания произведения и отбора средств для его воплощения; изложение основ методики слухового анализа концертного музыкального произведения во взаимосвязи с дисциплинами общенаучного, музыкально-теоретического и исполнительского циклов; воспитание осмысленности интерпретационных решений на основе тщательного анализа авторского текста; выявление особенностей слухового анализа в работе над произведениями различных конкретных стилей и авторов.

Исполнительский анализ музыкальных произведений обобщает

содержание курсов анализа музыкальных произведений, истории музыки, методики, эстетики и других. Он привлекает, объединяет и использует необходимые содержательные моменты, понятийный аппарат и методы других дисциплин с целью наиболее точного и художественно убедительного исполнительского воплощения музыкальных произведений. Направленность курса на решение исполнительских задач помогает ассистентам-стажерам убедиться в неразрывности и многообразии связей исполнительского творчества с окружающим миром и в практической значимости полученных в вузе творческих знаний.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать: основной сольный репертуар для своего инструмента, включая произведения композиторов конца XX, начала XXI веков; основные характерные признаки стилей и направлений; основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса);

уметь: выявлять в музыкальном произведении образ, содержание, стиль, соответствующий замыслу композитора, и находить интерпретацию, воздействующую на слушателя; слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту, грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения, создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации;

владеть навыками: практической (творческой) и самостоятельной работы; анализа и практической интерпретации средств музыкальной выразительности.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

21. ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Цель программы заключается в систематизации и обогащении имеющихся знаний и навыков в области анализа музыкального произведения на базе изучения важнейших категорий музыкознания – таких, как жанр и стиль, – с проекцией их на практику основной деятельности исполнителя.

Данной цели соответствуют основные задачи курса: углубить представления о понятиях и явлениях жанра и стиля в музыке; расширить жанрово-стилевой «словарь» музыканта; Ознакомить с современными подходами и методиками анализа музыкального произведения и освоить их на практике.

Результатом прохождения дисциплины должно стать наличие у магистрантов целостных представлений о феноменах жанра и стиля как

важнейших детерминантах музыкального произведения и практическое владение жанрово-стилевыми подходами в работе над музыкальным произведением.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

21. ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Цель программы заключается в систематизации и обогащении имеющихся знаний и навыков в области анализа музыкального произведения на базе изучения важнейших категорий музыкознания – таких, как жанр и стиль, – с проекцией их на практику основной деятельности исполнителя.

Данной цели соответствуют основные задачи курса: углубить представления о понятиях и явлениях жанра и стиля в музыке; расширить жанрово-стилевой «словарь» музыканта; Ознакомить с современными подходами и методиками анализа музыкального произведения и освоить их на практике.

Результатом прохождения дисциплины должно стать наличие у магистрантов целостных представлений о феноменах жанра и стиля как важнейших детерминантах музыкального произведения и практическое владение жанрово-стилевыми подходами в работе над музыкальным произведением.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.