

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1. Базовая часть

Раздел общекультурных дисциплин

БЧ ОКД 01 История и философия искусства и культуры

БЧ ОКД 02 Иностранный язык

Раздел специальных дисциплин

БЧ СД 01 Специальность (дирижирование)

БЧ СД 02 Методика преподавания специальности

БЧ СД 03 Актуальные проблемы музыкальной педагогики

Вариативная часть

Раздел специальных дисциплин

ВЧ СД 01 Теория и история дирижерского искусства

ВЧ СД 02 Психолого-педагогические проблемы высшей школы при работе с творческим коллективом

Дисциплины по выбору ассистента-стажера

ВЧ ДВ 01 Жанрово-стилевые подходы в работе дирижера оркестра народных инструментов над музыкальным произведением

// Слуховой анализ концертного репертуара оркестра народных инструментов
ВЧ ДВ 02 Event-менеджмент в сфере музыкальной культуры в сфере концертно-зрелищных мероприятий // Основы маркетинга и рекламы

ВЧ ДВ 03 Основы государственной культурной политики Российской Федерации // Основы современных международных отношений

Блок 2 ПРАКТИКА (производственная)

П 1. Педагогическая практика

П 2. Творческая практика

Блок 3 ГИА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА

дисциплины **«История и философия искусства и культуры»**

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальностям

- 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства,
- 53.09.02 Искусство вокального исполнительства,
- 53.09.03 Искусство композиции,
- 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры,
- 53.09.05 Искусство дирижирования

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:

Макаров Дмитрий Игоревич,
профессор УГК, доктор философских наук

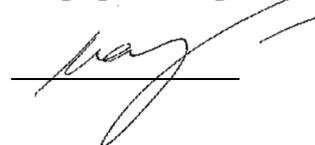
Программа по дисциплине «История и философия искусства и культуры» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: Сольное исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах; Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано); 53.09.02 Вокальное искусство (по виду: Академическое пение); 53.09.03 Искусство композиции; 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры; 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование академическим хором).

Дисциплина входит в «Раздел общекультурных дисциплин» базовой части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуре-стажировки

 И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Макаров Д.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  - 3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  - 3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы
4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература
2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические рекомендации ассистентам-стажерам по организации самостоятельной работы

IV. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1. Программные требования по курсам и семестрам
2. Общие требования к экзаменам
3. Отчетность по самостоятельной работе ассистентов-стажеров

I. Программа дисциплины

Курс «История и философия искусства и культуры» является важной составляющей профессиональной подготовки и личностного становления специалистов в сфере музыкального искусства и культуры, а также музыкознания как научно-теоретической дисциплины. Курс направлен на формирование обширного мировоззренческого горизонта, выработку навыков свободного мышления в категориях и отработку методологического инструментария, необходимого для анализа произведений музыкального искусства (и других видов искусств) у ассистентов-стажеров УГК.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины – развитие у кадров высшей квалификации интереса к фундаментальным эстетическим знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам художественной деятельности, усвоение специфики искусствоведческого знания и искусствоведческой методологии, ее роли в современном обществе.

Задачи изучения дисциплины

- способствовать созданию у кадров высшей квалификации целостного системного представления об искусстве и его месте в современном мире;
- формировать и развивать у кадров высшей квалификации философское отношение к методологическим вопросам научного знания, истории науки и к проблеме соотношения гуманитарного и естественно-научного знания.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: • основные проблемы и концепции современной философии искусства, периодизацию и эволюцию современной художественной картины мира, имена основных создателей этих концепций;

- главные этапы и парадигмы развития гуманитарного знания и важнейшие научные революции (Т.С. Кун);
- основные методы художественного познания действительности, характер их взаимодействия и сферы применения, структуру и формы;
- проблематику взаимоотношения ценностного и познавательного в художественной деятельности;
- специфику современного философского осмысления музыкального искусства и других видов художественного творчества;

уметь: • мыслить в категориях современной философии искусства, формулировать проблемные вопросы, связанные со спецификой функционирования художественного опыта и его бытования в социокультурной сфере;

- анализировать смысловые и мировоззренческие особенности, специфику и своеобразие литературных, музыкальных, живописных и т.п. произведений, объяснять их слушателям (читателям, аудитории), отстаивать свои идеи и понимание произведений в ходе полемики с носителями иных взглядов и воззрений;
- понимать роль искусства в становлении и развитии современной цивилизации, во взаимодействии искусства, науки, религии и мифологии в Новое и новейшее время, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность художественного опыта и его исторических типов;

владеть: • навыками самостоятельного анализа музыкальных, литературных, художественных и философских произведений, их глубинной смысловой, герменевтической и искусствоведческой интерпретации, профессиональной терминологией, методами оперирования современными понятиями и концепциями гуманитарных наук (семиотики, герменевтики и др.).

Перечень компетенций, установленных ФГОС

Выпускник, освоивший дисциплину «История и философия искусства и культуры» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **универсальными компетенциями**:

готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);

способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).

Выпускник, освоивший дисциплину «История и философия искусства и культуры» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями**:

способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);

способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4).

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость – 288 часов (8 зачетных единиц): аудиторные групповые занятия – 80 часов, в том числе лекционные (14) и семинарские (66), самостоятельная работа – 208 часов.

Время изучения – 1-2 семестры. Зачет – 1 семестр. Экзамен – 2 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№	Наименование темы	Аудиторные занятия		Самостоятельные занятия	Всего часов
		лекции	семинары		
1	Место искусства в культуре современной цивилизации	1	4	15	21
2	Возникновение искусства и основные стадии его историко-стилевой эволюции	1	4	15	21
3	Искусство в культуре древневосточных цивилизаций. Искусство буддийского мира	1	4	14	20
4	Средневековое искусство Западной Европы и Византии	1	4	15	21
5	Искусство мусульманских стран Ближнего Востока и Африки	1	2	15	19
6	Барокко. Рококо. Классицизм	2	4	15	21
7	Романтизм. Реализм. Искусство XIX в. и эстетика Гегеля	2	4	14	20

8	Модернизм. Постмодернизм	Авангард.	0	6	15	21
9	Понятия «цивилизация». Основные школы философии культуры XX – XXI вв.	«культура».	1	4	15	21
10	Основные школы и концепции культуры в современной культурологии		1	4	15	21
11	Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании		0	4	15	21
12	Специфика отечественной философско-филологической школы изучения культуры		1	6	15	21
13	Объяснение, понимание, интерпретация в философии искусства и культурологии		1	4	15	21
14	Искусство и литература как ценностно-смысловое ядро культуры. Философия и герменевтика искусства		1	2	15	19
Итого			14	66	208	288
			80			

Содержание курса

1. Место искусства в культуре современной цивилизации

Основные типы цивилизации: традиционная, индустриальная, пост-индустриальная. Специфика сегодняшнего дня: прогресс техники, переходящий в трансгресс (Й. Хёйзинга и др.); множества как основная движущая сила экономического и политического развития (П. Вирно); научные революции (Т. Кун); появление человека-скриптора, виртуального типа размыкания личности (С.С. Хоружий); и др. Роль искусства в современных условиях.

Наука и искусство. Роль искусства в образовании и формировании личности. Функции искусства в жизни общества (мировоззренческая, смыслоформирующая, катартическая, прогностическая и др.).

2. Возникновение искусства и основные стадии его историко-стилевой эволюции

Пред-искусство и искусство в собственном смысле слова. Теория первобытного синкретического ритуала и его разложения (А.Н. Веселовский, московско-тартуская семиотическая школа). Проблемы соотношения мифа и ритуала, мифа и фольклора, мифа и сказки (Дж. Фрэзер, В.Я. Пропп, С.Ю. Неклюдов и др.).

Культура античного полиса и становление первых форм искусства. Канон Праксителя. Пластичность и статуарность античного мышления. Трагедия и комедия. «Рождение трагедии из духа музыки» (Ф. Ницше). Искусство позднеантичное. Фаумский портрет. Местные школы. Искусство Рима.

Искусство раннехристианское. Катакомбы. Ампулы, мозаики, фрески. Проблема иконы. Иконоборчество и иконопочитание. Формирование иконографического канона и циклов праздников в пост-иконоборческую эпоху. Западные скульптуры и картины. Эволюция стиля: от романского к готике. Проблемы современных интерпретаций готики. Иконология Э. Панофского.

Эпоха Ренессанса и формирование новоевропейской культуры. Антропоцентризм, ориентация на эксперимент. Треченто, Кватроченто, Высокое Возрождение (Чинквеченто). Проблема региональных различий: Возрождение итальянское, северное, центральноевропейское. Проблема существования Возрождения на Руси.

Искусство Европы и Северной Америки Нового времени. Общие проблемы стилевой эволюции и региональной специфики. Формирование пейзажа в европейской живописи (К. Лоррен и др.). XVII в. – «век трагедии», «бунташный век» (А.М. Панченко). Проблема расколов и преемственности в культуре (Г.В. Флоровский, Б.А. Успенский и др.).

Проблема взаимосвязей между: классицизмом и реализмом; романтизмом, символизмом и модернизмом. Мировоззренческие тенденции эпохи и их выражение на языке искусства. Теории чередования различных стилей в искусстве (В.М. Жирмунский, А.В. Михайлов). С.С. Аверинцев и Т. Элиот о близости между романтизмом и символизмом, барокко и модернизмом.

3. Искусство в культуре древневосточных цивилизаций.

Искусство буддийского мира

Историко-культурная, философская и семиотическая интерпретация буддийского искусства (В.Н. Топоров). Проблема теоморфных, тератоморфных (грифон и др.), антропоморфных образов в культуре древнего Междуречья и Ассирии. Эволюция египетского искусства. Шумерский эпос: зарождение положительного героя в мировой литературе. Хеттский мифологический эпос и его влияние на древнегреческий и римский (Гомер, Вергилий). Типологические и исторические проблемы изучения эпоса (С. Боура, В.М. Жирмунский и др.).

4. Средневековое искусство Западной Европы и Византии

Искусство раннего Средневековья. Каролингское возрождение. Ранние формы эпоса (Беовульф, Песнь о Вальтари Могучая Рука и др.). Зарождение романского стиля. Идейная доктрина (пс.-)Дионисия Ареопагита и формирование готики. Региональная специфика готики. Готический собор как образ мира и аналог схоластической «Сумме» (Э. Панофский). Проблема вызревания Возрождения в трудах ранних мастеров (Джотто, Беллини).

Основные проблемы эволюции византийского искусства и его интерпретации (В.Н. Лазарев, А. Грабар, О.С. Попова и др.). Проблема множественности ренессансов (Македонский, Палеологовский). Эволюция типа крестово-купольного храма и его убранства. Иконографические программы Св. Софии Константинопольской и других церквей (Н.Б. Тетерятникова и др.). Искусство и исихазм: взаимное влияние? Исихазм, схоластика и гуманизм в Византии и на средневековом Западе.

4. Искусство мусульманских стран Ближнего Востока и Африки

Проблема аниконизма исламского искусства. Орнамент в искусстве: общее и особенное между странами и эпохами. Проблема сунны и хадисов о Мухаммеде как основы исламской литературы. Арабская поэзия (А.Б. Куделин, И.Ю. Крачковский), арабо-персидская поэзия и проза (Е.Э. Бертельс и др.), сказка («Тысяча и одна ночь»). Африканские культовые и обрядовые маски. Фольклор и ритуал. Мифология народов Африки к югу от Сахары. Своеобразие регионов Африки и исламского мира.

5. Барокко. Рококо. Классицизм

Проблема канона, традиции и новации в искусстве барокко и Нового времени.

«Вычурность» барокко как эстетический прием: связь с категорией возвышенного.

Единство стиля в музыке, живописи, архитектуре, поэзии и прозе. Вершины барокко в литературах Европы (Л. Гонгора и др.). Барочная храмовая и дворцовая архитектура.

Сады и парки. Появление салонов как феномена культуры: из Франции – в Россию преддекабристской и пушкинской поры (Ю.М. Лотман).

Проблемы перехода от классицизма к романтизму: от нормы – к разрушению нормы, «романтическая ирония» выше всех норм, «Буря и натиск». Шиллер, Гёте, Шлегели и др.

Проблема единства и многообразия романтизма/ романтизмов (А.В. Михайлов), целостного анализа эволюции мировоззрения романтиков (В.М. Жирмунский). Романтизм ранний и поздний. Его связь с эпохой символизма и модерна.

6. Романтизм. Реализм. Искусство XIX в. и эстетика Гегеля

Историко-культурное осмысление романтизма и реализма: два «вечных стиля» (В.М. Жирмунский)? Общечеловеческое и конкретно-историческое в национальных вариантах реализма (Россия, Франция, Германия, Италия, США, литературы и культуры Ближнего и Дальнего Востока). Выдающиеся представители романтизма (Байрон, По, Пушкин, Гюго и др.), реализма (Бальзак, Диккенс, Теккерей, Тургенев, Толстой). Универсализм литературы XIX в. (Достоевский). Зарождение «магического реализма» (Гоголь). Эстетика Г.В.Ф. Гегеля о понятиях прекрасного, гениальности, о причинах и сущности процесса смены стилей в литературе и искусстве.

8. Модернизм. Авангард. Постмодернизм

Общий контекст эпохи. Религиозно-философский Ренессанс в России (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др.) и Франции (Ш. Пегги, П. Клодель), движение «Новая Германия» (С. Георге), духовные поиски интеллигенции (Г. Гессе, Р. М. Рильке). Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере.

Теория относительности Эйнштейна и ее философское значение. Роль наблюдателя в квантовой механике и принцип неопределенности (Вернер Гейзенберг). Гносеологическая значимость принципа неопределенности. Проблема интеграции естественнонаучного и гуманитарного сознания. Влияние синергетики (И. Пригожин) на построение динамических моделей эволюции литературы и культуры (Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов). Теория карнавальской культуры (М.М. Бахтин) и ее применения.

Проблема разграничения терминов «модернизм», «авангард», «модерн». Споры об авангарде и соцреализме. От модернизма (А. Белый, символисты, акмеисты) – к авангарду (футуризм, имажинизм, «Центрифуга» и др.). Стиль модерн в архитектуре и искусстве Европы (Д.В. Сарабьянов, У. Перси и др.). Авангард в изобразительном искусстве. Абстракционизм (В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан, С. Дали и др.). Модернизм (П. Клее, Г. Климт, Ж. Кокто и др.). Сюрреализм. Дадаизм. Неоготика (Майринк, Кафка). «Поток сознания» (Дж. Джойс). Заумь. Обэриуты (К. Вагинов, А. Введенский).

Состояние мировой культуры после Первой мировой войны. «Потерянное поколение». Э. Хемингуэй. Состояние культуры после Второй мировой войны и возникновение постмодерна. Постмодернистские игры с реальностью и смыслом (И. Кальвино, У. Эко и др.). Философия деконструктивизма Ж. Деррида и ее упадок. Постмодернизм в киноискусстве: избранные примеры («Прошлым летом в Мариенбаде» А. Роб-Грийе, 1961; фильмы П. Гринуэя). Культура и абсурд, культура и посткультура (В. Паперный, В.В. Бычков). Перспективы на будущее. Культура и искусство в эпоху Интернета. Инсталляции и онлайн-инсталляции.

9. Понятия «культура», «цивилизация». Основные школы философии культуры XX – XXI вв.

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе (Г. Риккерт): современные трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторимость, уникальность, случайность, изменчивость. Становление культурологии как теоретической дисциплины на рубеже XIX – XX в. Выделение «духа» и «жизни духа» как предмета исследования. Философия жизни В. Дильтея (обзор). Неокантианство: Г. Риккерт о науках о природе (номотетических) и науках о культуре (идиографических). Философия культуры Фридриха Ницше и споры о ней. «Рождение трагедии из духа музыки» (1871). Влияние Ницше в Европе и России. Вяч. И. Иванов «Дионис и прадионисийство» (1923). Аполлоническое и дионисийское начало в культуре.

Французская школа изучения первобытных культур. Работы по изучению первобытной культуры. М. Мосс. Л. Леви-Брюль о первобытном мышлении. Клод Леви-Стросс (1908 – 2009) и структурная антропология. Роль бинарных оппозиций в мышлении, культуре и социальной организации. Р. Жирар о роли символического насилия в культуре Древней Греции.

Важнейшие концепции философии культуры XX в.: Тойнби, Хёйзинга. Философия истории и культуры Арнольда Тойнби: «Постижение истории». 21 мировая цивилизация. Йохан Хёйзинга о значении игры для культуры, о позднесредневековой и современной культуре. «Homo ludens», «Осень Средневековья», «В тени завтрашнего дня». Освальд Шпенглер и его «Закат Европы». 8 мировых цивилизаций и специфика их «душ». Основные типы души: аполлоническая, фаустовская, магическая. Музыка, искусство и культура и их роль в структуре цивилизаций по Шпенглеру. Музыка как наиболее глубинное выражение фаустовской души (Европа). XXI в. как время возрождения «русско-сибирской культуры».

10. Основные школы и концепции культуры в современной культурологии

У истоков «бунта медиевистов» в XX в. Марк Блок. Эрнст Канторович («Два тела короля»). Расширение поля исторического исследования: изучение мифов и поверий (о власти и ее саморепрезентации), обычаев, скрытых установок сознания, подступы к понятию «ментальность». Средневековая христианская парадигма власти и ее секуляризация в труде Э. Канторовича. «Бунт медиевистов» в искусствоведении и семиотике. Эрвин Панофский («Готическая архитектура и схоластика», «Идея»): идейное и структурное соответствие между готическим собором и «Суммой теологии». Универсальные принципы западноевропейской культуры Высокого Средневековья и их значимость для наших дней. Умберто Эко о складывании основных парадигм средневековой эстетики и понимания красоты и об их определяющей значимости для сегодняшней культуры.

Историческая антропология и антропология культуры в школе «Анналов». Ж. Ле Гофф («Цивилизация средневекового Запада»): средневековая цивилизация как социально-культурная парадигма. Ж. Делюмо («Грех и страх»): анализ массовых поверий, психологических комплексов и массового сознания европейцев в XIII – XVIII вв. Перспективность данного направления. Проблемы микроистории (Карло Гинзбург). Изучение единичного и уникального в культуре и мировоззрении людей прошлого («Сыр и черви»), case studies. Актуальность этого направления в современной отечественной и зарубежной историографии.

Культурология пражского и американского структурализма: от Н.С. Трубецкого к Р.О. Якобсону. Н. С. Трубецкой (1890 – 1938): от евразийства к философскому осмыслению специфики национальных культур, подступы к понятию ментальности (на примере анализа тюркского культурного типа). Роман Якобсон (1896 – 1982): теория коммуникации, диалога, диалогового пространства культуры. Герменевтика произведений отечественной («Слово о полку Игореве», славянский эпос, Пушкин) и мировой (Бодлер) словесности. Структурно-семиотическое направление во Франции. Р. Барт: культурная антропология, изучение идеологии и мифов («Нулевая степень письма», «Человек Расина» и др.), Ю. Кристева о разрушении поэтики в современной западной культуре, Ц. Тодоров о теориях символа. Сопоставительный анализ с семиотикой московско-тартуской школы: некоторые параллели в учении о знаке, символе и тексте, о мифе и его бытовании в культуре. «Археология знания» Мишеля Фуко (1926 – 84). Фуко как аналитик и феноменолог европейской культуры и ее предельных проявлений. «Археология гуманитарного знания», «Герменевтика субъекта»: история раскрытия субъектности в культуре. «История безумия в классическую эпоху»: анализ феномена трансгрессии как некоей альтернативы трансцендентности. Споры о Фуко. Современный плюрализм исследований в области культуры. Понятия «мультикультурализм», «диалог культур».

11. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (А. Бергсон, М. Хайдеггер, М. М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа».

Коммуникативность в науках о культуре: методологические следствия и императивы. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. М. Хайдеггер о совместности бытия людей в этом мире.

12. Специфика отечественной философско-филологической школы изучения культуры

Философия культуры в русском религиозно-философском ренессансе конца XIX – первой трети XX вв. Вл. Соловьев. Поэты и философы-символисты: первое употребление термина «культурология» (Андрей Белый). Вяч. И. Иванов («Родное и вселенское»). Философия искусства Н.А. Бердяева («Смысл творчества»). Творчество и аскеза. Оправдание творческого могущества и порыва художника в его устремлении к Богу и полноте мироздания. Критика новейших течений в искусстве (Пикассо, кубизм и др.). Философия культуры и науки свящ. Павла Флоренского. Специфика языка иконы, зрительного образа и науки. «Иконостас», «Наука как символическое описание», «Анализ пространственности и времени...» «Мнимости в геометрии». Флоренский о Данте. Влияние Флоренского: Раушенбах, семиотика. Феноменология. Феноменолого-семиотическое изучение культуры – литературы, искусства, театра – в трудах Г.Г. Шпета («Искусство как вид знания», «Введение в этническую психологию»). Шпет и семиотика. Понятие знака. Феноменологическая традиция в трудах М.К. Мамардашвили. М.М. Бахтин. С.С. Аверинцев. Фундаментальные культурологические, филологические и философско-антропологические труды М.М. Бахтина (1895 – 1975). Идеи полифонического романа, диалогичности слова в романе и литературе, карнавальности как определяющей черты неофициальной, народной культуры Средневековья (на примере Рабле) и иных эпох. Философия и культурология С.С. Аверинцева (1937 – 2004). С.С. Аверинцев как филолог – антиковед, медиевист, германист – и представитель фундаментальной герменевтики и «понимающей историографии».

История: «Бунт медиевистов». Л. П. Карсавин (1882 – 1952) – крупнейший русский историк, культуролог и философ-медиевист. Средневековая религиозность как культурная и духовная парадигма. Историки, испытавшие влияние школы «Анналов»: А.Я. Гуревич (1924 – 2006) («Категории средневековой культуры», «Проблемы средневековой народной культуры», понятия «ментальность», «культура безмолвствующего большинства» и др.). Новые подходы к истории культуры зарубежных стран. А.П. Каждан (1922 – 97) («Византийская культура»). Н.И. Конрад и его концепция «множественности ренессансов» («Запад и Восток»). Искусствоведение: Философия искусства Андрея Тарковского («Мартиролог»). Школа иеротопии А. М. Лидова. Новые аспекты изучения сакральных пространств, сооружений, образов и обрядово-культовых действий.

Филология. Историческая поэтика. Тынянов. Ранний структурализм. Создание исторической поэтики в трудах А.Н. Веселовского («Историческая поэтика»). Ее развитие в работах В.М. Жирмунского (1891 – 1971) и М.Ф. Мурьянова (1928 – 1995) по сравнительному изучению фольклора, литературы и культуры Востока и Запада. Ранний структурализм: В.Я. Пропп (1895 – 1970). «Морфология сказки» как первый опыт структурного изучения художественного текста. Московско-тартуская семиотическая школа и ее наследие. Ю. М. Лотман (1922 – 93) о семиосфере, культуре и взрыве, типологии культуры, истории русской культуры и быта XVIII – XX вв. В. Н. Топоров (1928 – 2005) об образе мирового дерева и универсальных мифопоэтических моделях и образах-архетипах в древних и новых культурах. Вяч. Вс. Иванов: семиотическая теория мировой культуры и ее знаковой составляющей. Б. А.

Успенский: коммуникационная теория исторического процесса. Б. А. Успенский, В.М. Живов и Б.М. Гаспаров: труды по истории и типологии византийской, русской и славянских культур.

13. Объяснение, понимание, интерпретация в философии искусства и культурологии

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.

14. Искусство и литература как ценностно-смысловое ядро культуры. Философия и герменевтика искусства

Предыстоки герменевтики в европейской культуре. Августин («О христианском искусстве»: теория знака и образа). Средневековая культура Византии. Иоанн Дамаскин: классификация образов, теория функций образа. Фотий Константинопольский: экфрасис произведений искусства на примере мозаик Фаросской церкви, воздействие искусства на зрителя. Шартрская школа: красота и сладость трансцендентного, искусство как средство возвышения души к Богу. Первый опыт создания теоретической герменевтики в новоевропейской культуре: Ф. Шлейермахер.

Современные теоретики и мастера искусства об искусстве. Опыты классификации искусств, учения о функциях, смысле и ценностях искусства как вида духовно-творческой деятельности в различных школах. Опыт отечественной эстетики (В. В. Бычков). «Вечные классики» в мировой культурологии, эстетике и философии искусства. Споры о Данте. Романтический культ Шекспира и Рафаэля (на примере немецкой культуры). Творцы искусства об искусстве (Б. Л. Пастернак, П. Валери, Т.С. Элиот).

Две концепции судьбы искусства: Ханс Бельтинг («История образа в эпоху до возникновения искусства») и Вальтер Беньямин («Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Судьба искусства до и после промышленной революции и современной технократической цивилизации. Уникальность и массовость, неповторимость и штамповка. От иконы – к симулякру. Дальнейшие пути искусства.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Литература

Основная литература

1. *Аверинцев С. С.* Образ античности. СПб., 2004.
2. *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
3. *Белый А.* Символизм как миропонимание. М., 1994.
4. Всеобщая история искусств. М., 1956. Т. 1 – 6.
5. История всемирной литературы. М., 1983 – 1994. Т. 1 – 8.
6. *Иванов Вяч. Вс.* Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 1999 – 2010. Т. I – VII.
7. *Лазарев В. Н.* История византийского искусства. М., 1986.
8. Мифы народов мира. М., 1982. Т. 1 – 2.
9. *Михайлов А.В.* Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997.
10. *Топоров В. Н.* Мировое дерево. М., 2010. Т. 1 – 2.

11. *Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993 – 1998. Т. 1 – 2.
12. *Эко У.* Искусство и красота в средневековой эстетике / Пер. с итал. А. П. Шурбелёва. СПб., 2003.
13. *Элиаде М.* Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. СПб., 1998.

Дополнительная литература

1. XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.
2. Авангард и остальное: Сборник статей к 75-летию А. Е. Парниса. М., 2013.
3. *Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
4. *Аверинцев С.С.* Поэты. М., 1996.
5. *Аверинцев С.С.* Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
6. *Аверинцев С.С.* Связь времен. Киев, 2005.
7. *Аверинцев С.С.* София – Логос: словарь. Киев, 2000.
8. *Адорно Т.* Избранное. Социология музыки. М., 1999.
9. *Алексеев В. М.* Труды по китайской литературе. М., 2002. Кн. 1 – 2.
10. Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988.
11. Античность как тип культуры / Отв. ред. А.Ф. Лосев. М., 1988.
12. *Аристотель.* Риторика. Поэтика // *Его же.* Сочинения. М., 1984. Т. 4.
13. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
14. *Баткин Л.М.* Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания: Августин. Абельяр. Элоиза. Петрарка. Лоренцо Великолепный. Макьявелли. М., 2000.
15. *Баткин Л. М.* Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
16. *Баткин Л. М.* Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
17. *Бахтин М.М.* Собрание сочинений. М., 1996 – 1997. Т. 1 – 7.
18. *Белый А.* Символизм как миропонимание. М., 1994.
19. *Бельтинг Х.* Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002.
20. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
21. *Бердяев Н.А.* Философия творчества, культуры и искусства. М., 2010. Т. 1 – 2.
22. *Бертельс Е. Э.* Избранные труды. Т. 3. Суфизм и суфийская литература. М., 1965.
23. *Бибихин В.В.* Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М., 2004.
24. *Библер В.С.* Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры. М., 1991.
25. *Библер В.С.* От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в ХХIв. М., 1991.
26. *Бицилли П.М.* Избранные труды по филологии. М., 1996.
27. *Бицилли П.М.* Элементы средневековой культуры. М., 1995.
28. *Бодрийяр Ж.* Состояние постмодерна. СПб., 1998.
29. *Бонгард-Левин Г. М.* Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980.
30. *Боннар А.* Греческая цивилизация. М., 1994.
31. *Боура С. М.* Героическая поэзия. М., 2002.
32. *Брагина Л. М.* Итальянский гуманизм. Этические учения XIV – XV вв. М., 1977.
33. *Бычков В. В.* Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977.
34. *Бычков В. В.* Духовно-эстетические основы русской иконы. М., 1995.
35. *Бычков В. В.* Лексикон нон-классики. М., 2003.
36. *Бычков В. В.* Русская средневековая эстетика. XI – XVII века. М., 1992.
37. *Бычков В. В.* Русская теургическая эстетика. М., 2005.
38. *Бычков В. В.* Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
39. *Бычков В. В.* Эстетика Отцов Церкви. М., 1995.
40. *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.

41. *Блок М.* Короли-чудотворцы. М., 1998.
42. *Бычков В.В.* Избранное. 2000 лет христианской культуры sub specie aestheticae. СПб. – М., 1999. Т. 1 – 2.
43. *Бычков В.В.* Эстетика. М., 2006.
44. *Валери П.* Об искусстве. М., 1993.
45. *Вебер М.* Избранное / Под ред. П. П. Гайденко, Ю. Н. Попова. М., 1990.
46. *Веселовский А. Н.* Историческая поэтика. М., 1989.
47. *Вирно П.* Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М., 2013.
48. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат / Пер. В. П. Руднева. М., 2005.
49. *Вышеславцев Б.П.* Этика преображенного Эроса. М., 1994.
50. *Гадамер Х.-Г.* Актуальность прекрасного. М., 1991.
51. *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод. М., 1988.
52. *Гадамер Г.-Г.* Истина и метод. М., 1988.
53. *Гайденко П.П.* Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001.
54. *Гайденко П.П.* Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX в. М., 1997.
55. *Гаспаров Б.М.* Литературные лейтмотивы. Очерки о русской литературе XX века. М., 1993.
56. *Гаспаров Б.М.* Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000.
57. *Гегель Г.В.Ф.* Эстетика. М., 1968 – 1973. Т. 1 – 4.
58. *Гердер И.Г.* Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
59. *Герцман Е.В.* Античное музыкальное мышление. Л., 1986.
60. *Герцман Е.В.* Византийское музыкознание. Л., 1988.
61. *Герцман Е.В.* Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995.
62. *Герцман Е.В.* Музыкальная боэциана. СПб., 1995.
63. *Гийу А.* Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2006.
64. *Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000.
65. *Горфункель А. Х.* Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
66. *Грабар А.* Император в византийском искусстве. М., 2000.
67. *Григорьева Т. П.* Красотой Японии рожденный. М., 1993.
68. *Гуревич А. Я.* Избранные труды. М., 1999. Т. 1 – 2.
69. *Гуревич А. Я.* Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
70. *Гуревич А. Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
71. *Гуревич А. Я.* Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
72. *Гуревич П.С.* Философия культуры. М., 2005.
73. *Делюмо Ж.* Грех и страх. Внушение чувства вины на Западе (XIII – XVIII вв.). Екатеринбург, 2003.
74. *Дильтей В.* Собрание сочинений. М., 2000 – 2003. Т. 1 – 7.
75. Другие Средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича. М. – СПб., 2000.
76. *Доддс Э. Р.* Греки и иррациональное. СПб., 2000.
77. *Дуганов Р. В.* Велимир Хлебников и русская литература. М., 2008.
78. *Егоров Б.Ф.* Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999.
79. *Живов В.М.* Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.
80. *Жирар Р.* Козел отпущения. СПб., 2010.
81. *Жирмунский В. М.* Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1914.
82. *Жирмунский В. М.* Поэтика русской поэзии. СПб., 2001.
83. *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979.
84. *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
85. *Жолковский А. К.* Избранные статьи о русской поэзии. Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М., 2005.
86. *Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974.

87. *Иванов Вяч. И.* Дионис и прадионисийство. М., 1994.
88. *Иванов Вяч. И.* Родное и вселенское. М., 1994.
89. Иеротопия Огня и Света в культуре византийского мира / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2013.
90. Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2006.
91. Из истории культуры Средних веков и эпохи Возрождения / Отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1976.
92. Из работ московского семиотического круга / Под ред. Т. М. Николаевой. М., 1997.
93. *Исупов К. Г.* Судьбы классического наследия и философско-эстетическая культура Серебряного века. СПб., 2010.
94. *Йейтс Ф.* Джордано Бруно и герметическая традиция / Пер. с англ. Г. Дашевского. М., 2000.
95. *Каган М.С.* Философия культуры. М., 1998.
96. *Каждан А.П.* Византийская культура (X – XIIвв.). СПб., 1997.
97. *Каждан А.П. и др.* История византийской литературы (650 – 850 гг.). СПб., 2002.
98. *Каждан А.П.* История византийской литературы (850 – 1000 гг.). СПб., 2012.
99. *Канторович Э.* Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии / Пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серёгиной. М., 2014.
100. *Карсавин Л.П.* История европейской культуры. СПб., 2003. Т. 1.
101. *Карсавин Л.П.* Культура Средних веков. Киев, 1995.
102. *Карсавин Л.П.* Основы средневековой религиозности в XII – XIII вв. СПб., 1997.
103. *Карсавин Л.П.* Философия истории. СПб., 1993.
104. *Конрад Н.И.* Восток – Запад. М., 1972.
105. Космос и душа. Учения о Вселенной и о человеке в Античности и в Средние века (исследования и переводы) / Ред. П. П. Гайдено и В. В. Петров. М., 2005.
106. *Крачковский И. Ю.* Избранные труды. М., 1955 – 1960. Т. 1 – 6.
107. *Крестева Ю.* Избранные труды. Разрушение поэтики. М., 2004.
108. *Куделин А. Б.* Арабская литература: Поэтика. Стилистика. Типология. Взаимосвязи. М., 2003.
109. *Кун Т.* Структура научных революций. М., 2005.
110. Культура Византии / Отв. ред. З.В. Удальцова, Г.Г. Литаврин. М., 1984 – 1991. Т. 1 – 3.
111. *Куц Т. В.* На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии. Екатеринбург, 2013.
112. Лев Платонович Карсавин / Под ред. С.С. Хоружего. М., 2012.
113. *Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 2012.
114. *Леви-Строс К.* Путь масок. М., 2001.
115. *Леви-Строс К.* Структурная антропология. М., 1985.
116. *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
117. *Лемерль П.* Первый византийский гуманизм. СПб., 2012.
118. *Лидов А.М.* Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М., 2009.
119. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
120. *Лихачев Д.С.* Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М., 1962.
121. *Лихачев Д.С.* Об интеллигенции: Сб. ст. СПб., 1997.
122. *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
123. *Лосев А.Ф.* Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
124. *Лосев А.Ф.* Античный космос и современная наука // *Он же.* Бытие – имя – космос. М., 1993.
125. *Лосев А.Ф.* Владимир Соловьев и его время. М., 1990.
126. *Лосев А.Ф.* Из ранних произведений. М., 1990.

127. *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 2006.
128. *Лосев А. Ф.* Собрание сочинений. Т. 1 – 9. М., 1993 – 2010.
129. *Лосев А. Ф.* Философия. Мифология. Культура. М., 2008.
130. *Лосев А. Ф.* Эстетика Возрождения. М., 1978.
131. *Лосский Н.О.* Ценность и бытие // *Его же.* Бог и мировое зло. М., 1994.
132. *Лосский Н.О.* Условия абсолютного добра. М., 1991.
133. *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. М., 1996. (Язык. Семиотика. Культура).
134. *Лотман Ю.М.* Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 1 – 3.
135. *Лотман Ю. М.* Культура и взрыв // *Он же.* Семиосфера. М., 2010.
136. *Ю. М. Лотман и московско-тартуская семиотическая школа.* М., 1994.
137. *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. М., 1970.
138. *Мамардашвили М.К.* Как я понимаю философию. М., 2002.
139. *Мандельштам О. Э.* Разговор о Данте. М., 1967.
140. *Маритэн Ж.* Искусство и ответственность // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
141. *Мартынов В.И.* Конец времени композиторов. М., 2002.
142. *Медведев И.П.* Византийский гуманизм XIV – XV вв. СПб., 1997.
143. *Медушевский В.В.* Сущностные силы человека и музыка // Музыка – Культура – Человек / Отв. ред. М.Л. Мугинштейн. Свердловск, 1991.
144. *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1995.
145. Механизмы культуры / Под ред. Б. А. Успенского. М., 1990.
146. *Мец А.* Мусульманский Ренессанс. М., 1973.
147. Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования: 1911 - 1998 / Сост. Вяч. Вс. Иванов и др. М., 2000.
148. Михаил Бахтин: pro et contra. СПб., 2001. Т. 1 – 2.
149. *Михайлов А. В.* Музыка в истории культуры. М., 1998.
150. *Михайлов А.В.* Языки культуры. М., 1997.
151. *Мосс М.* Социальные функции священного. СПб., 2000.
152. *Мурьянов М. Ф.* История книжной культуры России: Очерки. СПб., 2007. Т. 1 – 2.
153. *Мюллер Л.* Понять Россию. Историко-филологические исследования. М., 2000.
154. *Неклюдов С. Ю.* Структура волшебной сказки. М., 2001.
155. *Ницше Ф.* Сочинения. М., 1990. Т. 1 – 2.
156. *Оболевич Т.* От имяславия – к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева. М., 2014.
157. *Панова Л. Г.* Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина. М., 2006. Т. 1 – 2.
158. *Пановский Э.* Готическая архитектура и схоластика (фрагмент) // Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.
159. *Пановский Э.* Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб., 2006.
160. *Пановский Э.* Этюды по иконологии. СПб., 2009.
161. *Пановский Э.* IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 1999.
162. *Панченко А.М.* Русская культура накануне петровских реформ. Л., 1984.
163. *Паперный В.* Культура Два. М., 1996.
164. *Перси У.* Модерн и слово. Стиль модерн в литературе России и Запада. М., 2007.
165. *Пиккио Р.* Избранное. Slavia Orthodoxa. М., 2003.
166. *Платон.* Ион // *Его же.* Сочинения. М., 1994. Т. 1.
167. *Плюханова М. Б.* Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
168. *Поляковская М. А.* Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998.
169. *Попова О. С.* Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003.

170. *Попова О. С.* Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.
171. *Попова О. С.* Пути византийского искусства. М., 2013.
172. *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
173. *Пропп В.Я.* Морфология сказки. М., 1993.
174. *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. М., 2006.
175. *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность. М., 1989.
176. Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2011.
177. *Прохоров Г. М.* Русь и Византия накануне Куликовской битвы. СПб., 2000. Т. 1 – 2.
178. Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2011.
179. *Раушенбах Б.В.* Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001.
180. *Рифтин Б. Л.* От мифа к роману. Эволюция изображения персонажа в китайской литературе. М., 1979.
181. *Руднев В.П.* Словарь культуры XX в. М., 2012.
182. Самосознание европейской культуры XX в. М., 1991.
183. *Сарабьянов Д. В.* Стиль модерн: истоки, история, проблемы. М., 1989.
184. *Сарабьянов Д.В., Автономова Н.* Василий Кандинский. М., 1994.
185. *Свасьян К.А.* Философское мировоззрение Гёте. М., 2001.
186. *Соловьев В. С.* Общий смысл искусства // Его же. Смысл жизни. М., 1991.
187. *Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
188. *Страда В.* Россия как судьба. М., 2013.
189. Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
190. *Тарковский А.А.* Мартиролог. Дневники (1970 – 1986). М., 2008.
191. Типология и периодизация культуры Возрождения / Под ред. В. И. Рутенбурга. М., 1978.
192. *Тодоров Ц.* Теории символа. М., 1999.
193. *Тойнби А.* Избранное. Постигание истории. М., 1991.
194. *Тойнби А.* Исследование истории. СПб., 2006. Т. 1 – 3.
195. *Тойнби А.* Цивилизация перед судом истории. М., 1995.
196. *Топоров В.Н.* Мировое дерево. Универсальные знаковые комплексы. М., 2010. Т. 1 – 2.
197. *Топоров В. Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
198. *Топоров В.Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1995 – 1998. Т. 1 – 2.
199. *Трубецкой Н.С.* История. Культура. Язык. М., 1995.
200. *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
201. *Успенский Б.А.* Гентский алтарь Яна ван Эйка. Божественная и человеческая перспектива. М., 2013.
202. *Успенский Б.А.* Избранные труды. М., 1996 – 1997. Т. 1 – 3.
203. *Успенский Б.А.* Поэтика композиции. СПб., 2000.
204. *Успенский Б.А.* Семиотика искусства. М., 1995.
205. *Успенский Б.А.* Этюды о русской истории. СПб., 2002.
206. *Успенский Б.А.* Ego loquens. Язык и коммуникационное пространство. М., 2012.
207. Факты и знаки. Исследования по семиотике истории / Под ред. Б. А. Успенского и Ф. Б. Успенского. М., 2009 – 2010. Вып. 1 – 2.
208. *Флоренский П.А.* Иконостас. СПб., 2006.
209. *Флоренский П. А.* Мнимости в геометрии. М., 2004.
210. *Флоренский П.А.* Сочинения. М., 1999 – 2000. Т. 1 – 4.
211. *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.

212. *Фрейденберг О. М.* Миф и литература древности. М., 1998.
213. *Фрейденберг О. М.* Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы. М., 1997.
214. *Фрэзер Дж.* Золотая ветвь. Избранное. М., 1983.
215. *Фрэзер Дж.* Фольклор в Ветхом Завете. М., 1989.
216. *Фуко М.* Герменевтика субъекта. СПб., 2007.
217. *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
218. *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
219. *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков, 2003.
220. *Хайдеггер М.* Время и бытие. М., 1993.
221. *Хайдеггер М.* Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
222. *Хайдеггер М.* Статьи и работы разных лет / Пер. А.В. Михайлова. М., 1993.
223. *Хайдеггер М.* Учение Платона об истине // *Его же.* Время и бытие. М., 1993.
224. *Хализев В. Е.* Теория литературы. М., 2003.
225. *Хейзинга Й.* Осень Средневековья. М., 1995.
226. *Хейзинга Й.* Номо ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1988.
227. *Хоружий С. С.* Заметки об онтических конституциях // Фонарь Диогена. Человек в многообразии практик. Международный антропологический журнал. М. – Казань, 2015. № 1. С. 17 – 42.
228. *Хоружий С. С.* О старом и новом. СПб., 2000.
229. *Хоружий С. С.* Фонарь Диогена. Очерк европейской антропологии. М., 2011.
230. *Художественный язык Средневековья.* М., 1982.
231. *Шастель А.* Избранное. Миф Ренессанса. М. – СПб., 2000.
232. *Шелер М.* Избранные произведения. М., 1994.
233. *Шеллинг Ф.В.Й.* Сочинения. М., 1987 – 1989. Т. 1 – 2.
234. *Шестаков В.П.* История музыкальной эстетики. М., 2010.
235. *Шпет Г.Г.* Искусство как вид знания. Избр. тр. М., 2007.
236. *Шпет Г.Г.* Сочинения. М., 1989.
237. *Шпет Г.Г.* Философия и наука: лекционные курсы. М., 2010.
238. *Шукуров Р.М.* Введение, или Предварительные замечания о чуждости в истории // Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья / Под ред. Р.М. Шукурова. М., 1999. С. 9 – 30.
239. *Эко У.* Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.
240. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004.
241. *Эко У.* Шесть прогулок в нарративных лесах. СПб., 2004.
242. *Элиаде М.* Аспекты мифа. М., 2010.
243. *Элиаде М.* История веры и религиозных идей. Т. 1 – 3. М., 2009.
244. *Элиаде М.* Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. М., 1998.
245. *Элиот Т.С.* Избранное: Религия. Культура. Литература. М., 2004. Т. 1 – 2.
246. *Якобсон Р.О.* Избранное. Работы по поэтике. М., 1987.
247. *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1991.

3. Материально-техническое обеспечение

Для реализации учебной дисциплины требуется наличие учебной аудитории и технических средств обучения: ноутбук, проектор для показа слайдов и презентаций.

Рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты, содержащие подборки философской литературы:

- www.philosophy.ru/
- www.philology.ru
- <http://philosophy.spbu.ru/library>
- www.sfi.ru/
- www.hierotopy.ru

- www.rchgi.ru/
- www.lib.pstgu.ru/
- <http://anthology.rchgi.spb.ru/>
- www.ibif.nm.ru/
- www.biblioclub.ru/
- www.krotov.info/
- www.synergia-isa.ru

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа ассистентов-стажеров.

Лекции.

Основная *цель лекции* заключается не только в том, чтобы систематизировать и убедительно преподнести достаточно сложный по содержанию материал курса, но и вызвать у обучающегося познавательный интерес к каждой новой теме и тем самым сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для достижения данного результата прежде всего следует учитывать методологию современной отечественных и зарубежных культурологии, искусствоведения и истории философии в изучении исторического пути развития мировой мысли о культуре, начиная с ее античных и средневековых истоков, и особенно – с середины XVIII в. до 10-х годов XXI века. В соответствии с этим содержание дисциплины должно базироваться на основополагающих научных идеях исследователей отечественной и зарубежной философии искусства XX века.

Основой *лекционного* курса при этом служит обобщенно-проблемное освящение историко-литературного, а также художественно-исторического процесса в целом, раскрытие главнейших его закономерностей при опоре на конкретный фактологический материал, как историко-культурный, так и собственно философский; на герменевтический анализ наследия виднейших мыслителей, на взаимодействие философии искусства, собственно культурологии и философии культуры в мировой гуманитарной культуре XX века.

Специфика музыкального вуза, исполнительских и музыковедческих специальностей обуславливает большое значение *обзорных* тем, где в различных аспектах рассматривается панорама мировой философии искусства Нового и новейшего времени, общегуманитарная проблематика в ее связях с основными историко-социальными и идейными факторами времени, процесс смены культурных парадигм, идеологий (антропоцентризм, позитивизм, гуманизм и др.).

В процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний педагогу следует обратить внимание на многообразие методов преподавания, на использование помимо монологических и другие виды общения (диалог, дискуссию и пр.), а также на необходимость подкреплять теоретические положения лекции, активно используя примеры из классики мировой философии, а также источники, находящиеся в доступных для обучающихся интернет-библиотеках.

Семинарские занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определенному разделу курса; либо на материале, предложенном студентам для их самостоятельной работы. При выборе тем семинарских занятий и форм их проведения важное значение имеет специфика исполнительских специальностей, как и уровень подготовки обучающихся, их музыкальной, художественной и общепhilosophической эрудиции.

Цель семинарских (или практических) занятий – достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки аспирантов к занятиям.

Формы семинарских занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с нотными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления обучающихся могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- обоснованность излагаемых положений;
- умение применить на практике теоретические знания;
- культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание обучающихся на следующие моменты:

- качество подготовки к семинарскому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;
- недостатки в работе студентов на занятии;
- пути и способы устранения недостатков.

При преподавании данного курса рекомендуется использовать богатый потенциал различных форм самостоятельной работы обучающихся, как групповой, так и индивидуальной. Это может быть как традиционный семинар, так и выступление-защита реферата, работа в микрогруппах, круглые столы, коллективные обсуждения. Рекомендуется абстрактные мысли и концепции подкреплять конкретными примерами.

2. Руководство самостоятельной работой ассистентов-стажеров.

Цель самостоятельной работы обучающихся – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы студентов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

3. Методические рекомендации ассистентам-стажерам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами и т. д. Кроме того, она предполагает посещение лекций и семинаров, занятия в читальном зале, интернет-классе, поиском и осмыслением необходимой научной, философской, искусствоведческой литературы.

Формами практической самостоятельной работы обучающегося являются: выступление на семинаре, доклад; участие в работе семинаров и конференций, микрогрупп и круглых столов по темам, заранее данным преподавателем. В ходе выступления (защиты доклада, полемики)

от обучающегося требуется: аргументированно отстаивать свою точку зрения, подкрепляя ее (в том числе) ссылками на научную литературу, стремиться мыслить в точных категориях философии, культурологии и искусствоведения, постараться понять внутреннюю логику культур далекого и недавнего прошлого. Самостоятельная работа обучающегося по данной дисциплине должна явиться стимулом к его внутреннему росту сообразно с его основной специальностью – исполнителя, интерпретатора или исследователя музыки.

IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1. Программные требования по курсам и семестрам

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре первого года обучения в ассистентуре-стажировке. Для изучения дисциплины необходимо освоить основную образовательную программу высшего профессионального образования по соответствующим специальностям, быть знакомым с историей мировой музыки, философии, культуры и искусства в целом.

2. Общие требования к зачетам и экзаменам

Форма отчетности по дисциплине – зачет в конце 1 и экзамен в конце 2 семестра.

Отчетность по самостоятельной работе ассистентов-стажеров

Вопросы для зачета в конце 1 семестра:

1. Становление и предмет философии искусства как области философского знания. Й. Хейзинга.
2. Специфика современной ситуации в области культуры. Технический прогресс, научные революции (Т. Кун), отсутствие большого стиля.
3. С.С. Хоружий о трех типах размыкания личности. Многообразие «онтических» конституций личности. Своеобразие виртуального типа.
4. Функции искусства в жизни общества.
5. Проблемы перехода от предискусства к искусству в исторической поэтике А.Н. Веселовского и в концепции В.Я. Проппа.
6. Основные черты генезиса эпической поэзии в Евразии в концепции С. Боура.
7. Миф и ритуал. Миф и сказка. Миф и фольклор. Фольклор народов Азии, Африки и Океании (краткий обзор). Типологические параллели в других мифологиях мира.
8. Ф. Ницше о двух течениях в античной культуре. Ф. Ницше и Вяч. И. Иванов. Значение идей Ницше.
9. Раннехристианское, романское и готическое искусство. Основные идеи иконологии Э. Панофского. Специфика интерпретации Э. Панофским памятников средневекового искусства.
10. Своеобразие и региональные особенности культуры Возрождения. Проблема существования Возрождения на Руси.
11. Проблемы стилевой и жанровой эволюции в европейском искусстве XVII в. От драмы к роману. Барокко, рококо, классицизм.
12. Проблемы стилевой и жанровой эволюции в русском искусстве XVII в. Появление светских течений в культуре и искусстве. Концепции А.М. Панченко («бунташный век»), Б.А. Успенского.
13. Шумерский, хеттский, древнегреческий эпос и проблемы его интерпретации. Современная актуальность эпических героев.
14. Семиотическая интерпретация древневосточного и буддийского искусства.
15. Вергилий и Данте. Два художественных универсума.
16. Средневековый эпос Западной Европы (анализ памятника на выбор).
17. Основные этапы развития византийского искусства. Константинополь и провинции. Основные памятники. Айя София и ее культурологическое осмысление. Проблема множественности художественных ренессансов в Византии.

18. Проблема духовных оснований средневекового искусства. Теории света в Средневековье. Пс.-Дионисий Ареопагит. Исихазм и искусство.
19. Арабско-мусульманский фольклор, поэзия и проза в Средние века. Суфизм. Труды И.Ю. Крачковского и их значение.
20. Проблема канона, традиции и новации в искусстве барокко и Нового времени. Единство стиля. Художественный салон как феномен культуры.
21. Вершины барокко в литературах Европы. Гонгора, Ларошфуко. Живопись и архитектура барокко (Рубенс, Рембрандт).
22. Классицизм как художественно-историческое и философское явление. Трактаты Буало. Драматургия «великой тройки» (Корнель, Расин, Мольер). Классицизм в России (В.М. Живов, Б.А. Успенский).
23. Проблемы перехода от классицизма к романтизму. Многообразие мировоззрения и художественной практики романтиков. Шиллер, Гёте, «Буря и натиск».
24. В.М. Жирмунский и А.В. Михайлов о типологическом и конкретно-историческом многообразии вариантов романтизма в европейских литературах. Романтизм в России (краткий обзор философии и художественной практики).
25. Общечеловеческое и конкретно-историческое в национальных вариантах романтизма. Италия (Мандзони), США (Э. По).
26. Эстетика Г.В.Ф. Гегеля о понятиях прекрасного, гениальности, о причинах и сущности процесса смены стилей в литературе и искусстве.

Вопросы для экзамена в конце 2 семестра

1. Философско-эстетический контекст эпохи модернизма. Религиозно-философский ренессанс в России Серебряного века (символисты, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский).
2. Философия русского космизма в ее естественнонаучном и религиозном вариантах. Преломление в искусстве (А. Платонов и др.).
3. Философское значение теории относительности и принципа неопределенности (Гейзенберг). Сходные явления в искусстве: «относительность хронотопа» в романах и поэмах А. Белого («Петербург») и Дж. Джойса («Улисс»).
4. От импрессионизма – к кубизму, футуризму, абстракционизму (Кандинский, Мондриан, Клее, Дали, Филонов). Малевич. Авангард. Стиль модерн в искусстве. Проблема разграничения авангарда и модернизма.
5. Русская поэзия, проза, драматургия акмеизма, футуризма, ОБЭРИУ (Пастернак, Мандельштам, Хлебников, Вагинов).
6. Литература абсурда и сюрреализма в России и Европе XX в. «Фантастический реализм». Арагон, Ионеско. Беккет. М.А. Булгаков (обзор).
7. Специфика эпохи постмодерна (постмодернизма) в развитии культуры и искусства. Подходы В. Паперного, В.В. Бычкова. Понятие «посткультуры». Текст в тексте (И. Кальвино). Философия трансгрессии М. Фуко (обзор).
8. Становление культурологии как теоретической дисциплины на рубеже XIX – XX в. Философия жизни Дильтея. Герменевтика (Г.-Г. Гадамер).
9. О. Шпенглер как философ культуры. Своеобразие его концепции эволюции культуры и цивилизации.
10. Французская школа изучения первобытных культур. К. Леви-Стросс. Р. Жирар.
11. Философия истории и культуры Арнольда Тойнби.
12. «Бунт медиэвистов» в культурологии XX в. Э. Панофский. Э. Канторович. У. Эко как ученый.
13. Историческая антропология и антропология культуры в школе «Анналов» (Ж. Делюмо). Проблемы микроистории (Карло Гинзбург).
14. Культурология пражского и американского структурализма: от Н.С. Трубецкого к Р.О. Якобсону. Французский структурализм (Р. Барт).
15. Переосмысление категорий пространства и времени в современном гуманитарном контексте (М. Хайдеггер, М. М. Бахтин). Хронотоп, позиции внутри-/ вненаходимости.

Понятия карнавальской культуры, диалога как основного структурообразующего принципа культуры, полифонического романа (М.М. Бахтин).

16. Феноменолого-семиотическое изучение культуры – литературы, искусства, театра – в трудах Г.Г. Шпета («Искусство как вид знания», «Введение в этническую психологию»). Шпет и семиотика. Понятие знака.

17. Философия и культурология С.С. Аверинцева (1937 – 2004). С.С. Аверинцев как филолог – антиковед, медиевист, германист – и представитель «понимающей историографии».

18. Новые подходы к изучению средневековой культуры в отечественной культурологии: от Л.П. Карсавина – к А.Я. Гуревичу, Н.И. Конраду, А.П. Каждану.

19. Новые подходы к изучению средневековой культуры и европейской культуры раннего Нового времени в отечественной культурологии: В.М. Живов о византийской и русской культуре; М.Ф. Мурьянов о взаимосвязях романских, славянских, германских и византийской культур.

20. Мастера искусства об искусстве: Поль Валери, Б.Л. Пастернак, Андрей Тарковский («Мартиролог»).

21. Школа иеротопии А. М. Лидова. Новые аспекты изучения сакральных пространств, сооружений, образов и обрядово-культурных действий.

22. Московско-тартуская семиотическая школа и ее наследие. Ю. М. Лотман (1922 – 93) о семиосфере, культуре и взрыве, типологии культуры, истории русской культуры и быта XVIII – XX вв.

23. Московско-тартуская семиотическая школа. В. Н. Топоров (1928 – 2005) об образе мирового дерева и универсальных мифопоэтических моделях и образах-архетипах в древних и новых культурах. Вяч. Вс. Иванов: семиотическая теория мировой культуры и ее знаковой составляющей.

24. Б. А. Успенский: Коммуникационная теория исторического процесса и ее применение к истории русской и византийской культуры. Семиотика искусства Б.А. Успенского (на примере анализа Гентского алтаря Яна Ван Эйка).

25. Предыстории герменевтики в европейской культуре: от Августина Блаженного к Ф. Шлейермахеру.

26. Две концепции судьбы искусства: Ханс Бельтинг («История образа в эпоху до возникновения искусства») и Вальтер Беньямин («Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»).

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ

Темы семинарских занятий

1. Место искусства в культуре современной цивилизации

Семинар 1. Современные философы об основных тенденциях развития и взаимодействия науки, техники и искусства. Т. Кун, П. Вирно, С.С. Хоружий.

Семинар 2. Функции искусства в древней и новой философии: катарсис (Аристотель), вдохновение (Платон), раскрытие абсолютного идеала (В.С. Соловьев).

2. Возникновение искусства и основные стадии его историко-стилевой эволюции

Семинар 1. Отечественные и зарубежные ученые и философы о происхождении искусства из ритуала, мифа и фольклора. Теории соотношения ритуала и мифа. От А.Н. Веселовского – к современным филологам и семиотикам (В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов). Теории Ф. Ницше (дионисическое и аполлоническое начала) и Дж. Фрэзера.

Семинар 2. Основные теории эволюции стилей искусства (В.М. Жирмунский, А.В. Михайлов, С.С. Аверинцев, Т.С. Элиот).

3. Искусство в культуре древневосточных цивилизаций. Искусство буддийского мира

Семинар 1. Типологические и исторические проблемы изучения эпоса (С. Боура, В.М. Жирмунский и др.). Примеры из памятников эпоса.

Семинар 2. Структурно-семиотическая интерпретация изобразительного искусства и литературы древности (О.М. Фрейденберг, В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов). Значение работ О.М. Фрейденберг для современной филологии и антиковедения. Вяч. Вс. Иванов об основных проблемах изучения древневосточных литератур.

4. Средневековое искусство Западной Европы и Византии

Семинар 1. Основные проблемы эволюции византийского искусства и его интерпретации (В.Н. Лазарев, А. Грабар, О.С. Попова и др.). Проблема множественности ренессансов (Македонский, Палеологовский).

Семинар 2. Средневековая эстетика и ее различные воплощения. В.В. Бычков о византийской и древнерусской эстетике. У. Эко о западноевропейской средневековой эстетике. Региональные варианты готического стиля и их специфика.

5. Искусство мусульманских стран Ближнего Востока и Африки

Семинар 1. Основные черты эволюции средневековой арабской и персидской поэзии и прозы (по трудам И.Ю. Крачковского, Е.Э. Бертельса, А.Б. Куделина).

6. Барокко. Рококо. Классицизм

Семинар 1. Классицизм – «Буря и натиск» – романтизм – символизм: проблема связей и преемственности (С.С. Аверинцев, А.В. Михайлов, В.М. Жирмунский).

Семинар 2. Рококо и романтизм как явления мировоззренческие (В.М. Жирмунский и др.). Эволюция мировоззрения Гёте.

7. Романтизм. Реализм. Искусство XIX в. и эстетика Гегеля

Семинар 1. Специфика реализма в странах, регионах и видах искусства. Реализм «натуралистический» (Э. Золя) и магический (Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков, Г. Гарсиа Маркес). Споры о Толстом и Достоевском.

Семинар 2. Основные понятия эстетики Гегеля. Прекрасное, гений, романтизм, реальность, идея и ее воплощение в разных эпохах и видах искусства.

8. Модернизм. Авангард. Постмодернизм

Семинар 1. Научный и философский контекст эпохи 1890-х – 1930 гг. Религиозно-философский Ренессанс в России и Европе (Франция, Австро-Венгрия). Идеи космизма. Культ сверхчеловека (Ницше). Фрейдизм.

Семинар 2. Многообразие стилевых течений авангарда и модерна. Футуризм. Заумь и ее влияние (обэриуты, Джойс). Был ли соцреализм?

Семинар 3. Постмодернизм, деконструкция и ее преодоление. К уточнению понятия «постмодернизм» и его составляющих. Критика постмодернизма как децентрации и кризиса культуры, ее абсурдизации и виртуализации. Положительные стороны постмодернизма.

9. Понятия «культура», «цивилизация». Основные школы философии культуры XX – XXI вв.

Семинар 1. Философия искусства вчера и сегодня. Новые подходы к старой теме: структурно-семиотический, мифопоэтический (В.Н. Топоров), религиозно-славянофильский (К.Г. Исупов), «внешкольный» (В.Е. Хализев). Плюрализм современного искусствознания.

Семинар 2. Французская школа изучения древних культур. М. Мосс. Л. Леви-Брюль о первобытном мышлении. Значение «Структурной антропологии» К. Леви-Стросса.

10. Основные школы и концепции культуры в современной культурологии

Семинар 1. Средневековая христианская парадигма власти и ее секуляризация в труде Э. Канторовича. «Бунт медиевистов» в искусствоведении и семиотике. Эрвин Панофский («Готическая архитектура и схоластика», «Идея»). Как работают принципы иконологии Панофского?

Семинар 2. Историческая антропология и антропология культуры в школе «Анналов». Ж. Ле Гофф («Цивилизация средневекового Запада»): средневековая цивилизация как социально-культурная парадигма. Ж. Делюмо («Грех и страх»): анализ массового сознания европейцев в XIII – XVIII вв. Проблемы истории ментальности в трудах А.Я. Гуревича.

11. *Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании*

Семинар 1. Основные теории времени и их значение для современного искусствovedения (обзоры – А.Ф. Лосев, Вяч. Вс. Иванов, Н.Н. Трубников; Бергсон; феноменология; Хайдеггер).

Семинар 2. Пространство и текст в трудах представителей московско-тартуской семиотической школы (В.Н. Топоров, Ю.М. Лотман, С.Ю. Неклюдов), М.М. Бахтина и ученых других школ.

12. *Специфика отечественной философско-филологической школы изучения культуры*

Семинар 1. Философия культуры и науки свящ. Павла Флоренского. Специфика языка иконы, зрительного образа и науки. «Иконостас», «Наука как символическое описание», «Анализ пространственности и времени...» «Мнимости в геометрии». Флоренский о Данте. Влияние Флоренского: Раушенбах, семиотика. Феноменология.

Семинар 2. Новые подходы к истории культуры зарубежных стран. Н.И. Конрад и его концепция «множественности ренессансов» («Запад и Восток»). Искусствovedение: Школа иеротопии А. М. Лидова. Новые аспекты изучения сакральных пространств, сооружений, образов и обрядово-культовых действий.

Семинар 3. Вяч. Вс. Иванов: семиотическая теория мировой культуры и ее знаковой составляющей. Б. А. Успенский, М.Ф. Мурьянов, В.М. Живов и Б.М. Гаспаров: труды по истории и типологии византийской, русской и славянских культур.

13. *Объяснение, понимание, интерпретация в философии искусства и культурологии*

Семинар 1. Герменевтика и ее различные грани: путь к универсальной онтологии – или рабочий метод истории культуры и искусства? Г.-Г. Гадамер, П.П. Гайденко. Герменевтика и семиотика. Герменевтика и иконология Э. Панофского.

Семинар 2. Неокантианство и философия жизни (В. Дильтей) о понимании, вчувствовании, науках номотетических и идеографических.

14. *Искусство и литература как ценностно-смысловое ядро культуры. Философия и герменевтика искусства*

Семинар 1. Современные теоретики и мастера искусства об искусстве. «Вечные классики» в мировой культурологии, эстетике и философии искусства. Споры о Данте. Романтический культ Шекспира и Рафаэля (на примере немецкой культуры). Творцы искусства об искусстве (П. Валери, Т.С. Элиот). Вальтер Беньямин («Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Судьба искусства до и после промышленной революции и современной технократической цивилизации. Уникальность и массовость, неповторимость и штамповка. От иконы – к симулякру.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА
дисциплины «**Иностранный язык**»

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальностям

- 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства,
- 53.09.02 Искусство вокального исполнительства,
- 53.09.03 Искусство композиции,
- 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры,
- 53.09.05 Искусство дирижирования

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Кручинина Любовь Ивановна,
доцент, кандидат филологических наук

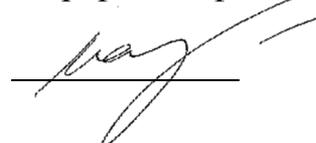
Программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: Сольное исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах; Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано); 53.09.02 Вокальное искусство (по виду: Академическое пение); 53.09.03 Искусство композиции; 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры; 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование

Дисциплина входит в «Раздел общекультурных дисциплин» базовой части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуры-стажировки

 И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Кручинина Л.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.
  - 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины
  - 1.2. Требования к уровню освоения дисциплины
2. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  - 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  - 2.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
3. Содержание курса
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
  - 4.1. Литература
5. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
  - 5.1. Формы отчетности
  - 5.2. Содержание экзамена

1. Введение

Знание иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов, в том числе и музыкального профиля, которые в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта должны достичь практического уровня владения языком для ведения профессиональной деятельности.

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель курса – приобретение выпускниками ассистентов и стажеров УГК коммуникативной компетенции для практического использования иностранного языка в профессиональной деятельности.

Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными потребностями современного музыканта:

- умение свободно читать и понимать информацию из оригинальной литературы, владение подготовленной и неподготовленной монологической речью в ситуациях профессионального и бытового общения;
- умение понимать на слух оригинальную речь и приобретение навыков языковой и контекстуальной догадки с опорой на фоновые страноведческие и профессиональные знания;
- владение письмом (требования к оформлению научных трудов, резюме, конспектов, докладов);
- знание правил и особенностей поведения в ситуациях межкультурного общения, принятых в международной практике (научные конференции, мастер-классы, семинары).

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами иностранного языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации в профессиональной сфере в форме устного и письменного общения.

2. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 324 часа: аудиторный групповые практические занятия – 160 часов, самостоятельная работа ассистенте-стажера – 164 часа.

Период изучения – 1-4 семестры.

Зачет – 1 и 3 семестр, экзамен – 2 и 4 семестр.

2.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№	Наименование темы	Кол-во часов	
		аудит.	самост.
1.	О целях, задачах и требования курса иностранного языка для ассистентов и стажеров.	2	-
2.	Об особенностях и разновидностях функциональных стилей. Корректировочный курс грамматики.	6	4
3.	Учебные лексико-грамматические упражнения. Учебные тексты по музыке. Виды чтения с целью извлечения информации (просмотровое, ознакомительное, изучающее). Пополнение лексического запаса по музыкальной тематике. Промежуточный контрольный тест. Основы художественного перевода. Практический курс художественного перевода с английского языка. Занятия по учебному чтению, переводу и реферированию	22	26
4.	оригинального текста.	1	2
5.	Учебные диалоги-дискуссии по музыкальной проблематике.	2	12

6.	Приём индивидуального чтения оригинальных текстов по специальности.	6	18
7.	Промежуточный контроль-тест на умение письменно перевести и составить реферат или аннотацию к предложенной статье.	22	6
8.	Структура делового письма. Умение составить резюме и оформить заявочные документы на участие в музыкальном конкурсе.	6	40
9.	Приём индивидуального чтения монографической и периодической литературы по специальности.	40	
10.	Практическое занятие по оформлению выпускного реферата как итоговой формы контроля знаний.	1	
	Проверка реферативных работ как допуск к выпускному экзамену	6	12
	Проведение выпускного экзамена.		
ИТОГО:		160	164

3. Содержание курса

Программа опирается на преемственность вузовского и послевузовского образования по иностранному языку. Курс обучения предполагает овладение ассистентами-стажёрами всеми видами языковой коммуникации: чтением, аудированием и говорением, переводом, письмом.

Чтение: Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и на основе извлечённой информации, умение кратко его охарактеризовать. **Ознакомительное чтение** – умение проследить развитие темы и общую линию аргументации автора, понимание не менее 70 % основной информации. **Изучающее чтение** – полное и точное понимание содержания текста. Предусмотрена тренировка скорости чтения, беглости чтения вслух, чтения с использованием словаря. **Свободное чтение** – уметь вычленять опорные смысловые блоки, определять структурно-семантическое ядро, находить логические связи, исключать избыточную информацию и формировать навык языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, интернациональные слова и др.).

Аудирование и говорение: Основное внимание – коммуникативной адекватности высказываний обучающегося, монологической и диалогической речи в виде пояснений, определений, аргументации выводов, оценки явлений, возражений, просьб и др. К концу курса он должен представить сообщение или устную информацию о теме специальности.

Перевод: устный и письменный перевод с иностранного языка на русский язык – эффективный способ контроля полноты и точности понимания оригинального текста. Для формирования умений перевода предлагаются сведения об особенностях функциональных стилей и теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации, компенсация потерь при переводе, контекстуальные замены, многозначность слов, словарное и контекстное значение слова, совпадение и расхождение значений интернациональных слов и т.п. Очень важен подробный или обобщённый пересказ прочитанного.

Письмо. В данном курсе письмо – не только средство формирования лингвистической компетенции, оно также формирует коммуникативные умения письменной формы общения: умение составить план, конспект, резюме, реферат, аннотацию, заявочные документы на музыкальный конкурс и т.п.

Учебные тексты – оригинальная монографическая и периодическая литература по специальности стажёра. Для развития навыков устной речи привлекаются учебные пособия для аспирантов (см. литературу). Общий объём литературы за полный курс по всем видам работ – примерно 400 тыс. печатных знаков (т.е. ~200 стр.).

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Литература

1. Прошкина Е.П. В мире музыки. Учебное пособие по английскому языку. М.: Высшая школа. 2005. 235 с.
2. Кручинина Л.И. Английский язык для музыкантов. Пособие для студентов. Екатеринбург, 4 книги. 2001-2005.
3. Кручинина Л.И. Хрестоматия текстов по музыке на английском языке (Учебное пособие для студентов старших курсов). Екатеринбург, 2004.
4. Гомза С.Х. Английский язык для студентов музыкально-педагогических факультетов. Минск, 1984. 190 с.
5. Крушельницкая К.Г. Советы переводчику. Уч. пособие по нем.яз. 2-е изд., доп. М.: ООО Астрель, ООО АСТ, 2002. 320 с.
6. Мурзин О.И. Грамматические проблемы перевода. Пособие по переводу с немецкого языка для аспирантов консерватории. Екатеринбург: УГК, 2005. 32с.
7. Мурзин О.И. Сборник оригинальных текстов на немецком языке для аспирантов консерватории. Екатеринбург: УГК, 2007. 54 с.
8. Хрестоматия по немецкому языку для вузов искусств: Учебн. пособие. /Сост.: Товалева Л. С. М.: Высш. школа, 1978. 149 с.
9. Веселова В.А., Балжи Г. А. Практический курс французского языка в 2-х частях. М.: Дрофа, 2007.
10. Попова И.Н., Казакова Ж. А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Практический курс. М.: Нестор, 2004. 575 с.
11. Пичугина Р.Н. Учебник итальянского языка для старших курсов. М.: Высшая школа, 1984.

5. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

5.1. Формы отчетности

1. Текущий контроль на каждом занятии проверкой выполнения домашних заданий (чтение, перевод и реферирование текстов);
2. Промежуточный контроль в виде докладов на конференциях, семинарах и в виде проверки терминологических глоссариев;
3. Итоговый контроль в виде экзамена.

5.2. Содержание экзамена

На первом этапе соискатель представляет реферат (10-12 страниц текста) на иностранном языке с изложением обзорной информации прочитанной литературы. Глоссарий музыкальных терминов прилагается.

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2000–2500 печатных знаков. Время выполнения работы – 50-60 минут. Форма проверки: письменный перевод и передача извлечённой информации на родном языке.
2. Просмотровое чтение оригинального текста. Объем: 1 000–1 500 печатных знаков. Время выполнения работы – 3-4 минуты. Форма проверки: передача извлечённой информации на иностранном языке.
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью ассистента-стажёра.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА
по дисциплине «**Специальность (дирижирование)**»

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности
53.09.05 «Искусство дирижирования»
(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация: Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Карташов Вячеслав Леонидович, профессор

Программа по дисциплине «Специальность (дирижирование)» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования (по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)».

Дисциплина входит в «Раздел специальных дисциплин» базовой части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестрового дирижирования.

Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Зав. кафедрой оркестрового дирижирования

В.Л. Карташов

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуры-стажировки

И. Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Карташов В.Л., 2019.

Структура программы

1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 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 ассистентов-стажёров.

1. Цель и задачи курса.

Цель курса: формирование и совершенствование у ассистентов – стажеров разносторонних профессиональных навыков; подготовка к исполнительской, педагогической деятельности и методической работе в области дирижирования в высшей школе.

Задачи курса:

1. Изучение репертуара народного и симфонического оркестра.
2. Осознание дирижерских действий через призму целесообразности и методической последовательности.
3. Закрепление имеющихся практических навыков в работе с оркестром, подготовка концертной программы и её исполнение в условиях публичного выступления.
4. Подготовка высококвалифицированного специалиста в области преподавания и исполнительской деятельности в качестве руководителя и дирижера творческого коллектива для работы в специальных музыкальных заведениях (училище, ВУЗ).

2. Требования к уровню освоения содержания курса.

Выпускник, освоивший дисциплину «Специальность» (дирижирование) программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями:**

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6)
- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7)
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
- с готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10).

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины – 40 зачетных единиц, т.е. 1440 часов: индивидуальные занятия – 160 часов, самостоятельная работа ассистента-стажера – 1280 часов.

Время изучения – 1-4 семестры. Экзамены – 1-4 семестры.

Тематический план

Семестр	Наименование темы	Аудиторные занятия
1	Индивидуальные физические особенности и корректировка постановки дирижерского аппарата. Изучение сложных схем тактирования, совершенствование приёмов дирижерской техники. Структура дирижерского жеста. Характеристика его элементов. Ауфтакт и его разновидности. Практическое дирижерское освоение классических произведений. Камерная и оркестровая симфоническая музыка (венские классики, западные романтики). Произведения для ОРНИ (Андреев, Фомин, Василенко, Глазунов)	40ч
2	Продолжение работы над дирижерской техникой.	40ч

	Совершенствование методов освоения партитуры. Развитие навыков репетирования в классе дирижирования. Практическое дирижерское освоение классических произведений. Оркестровая симфоническая музыка русских композиторов 19 в. (М.Глинка, П.Чайковский, Н. Р-Корсаков, М.Мусоргский). Произведения для ОРНИ (Будашкин, Куликов, Шишаков)	
3	Продолжение работы над дирижерской техникой. Ознакомление со спецификой управления хоровым коллективом. Особенности дирижирования аккомпанементом. Практическое дирижерское освоение классических произведений. Оркестровая симфоническая музыка композиторов 19-20 в.в. (Вагнер, Брамс, Рахманинов, Скрябин, Равель). Дирижирование фрагментами из опер русских и зарубежных композиторов, дирижирование инструментальными и вокальными аккомпанементом. Произведения для ОРНИ (Городовская, Холминов, Пейко, Зарицкий, Цыганков).	40ч
4	Завершение учебного этапа работы над дирижерской техникой. Практическое дирижерское освоение оркестровых произведений композиторов 20 в. (Прокофьев, Шостакович, Щедрин, Губайдулина). Произведения для ОРНИ уральских композиторов (Гуревич, Сиротин, Пузей, Ниженский, Бызов). Работа над государственной программой по дирижированию оркестром.	40ч
	Итого	160ч

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

Основной объем работы преподавателя с ассистентами – стажерами осуществляется в форме индивидуальных практических занятий. Большое внимание уделяется вопросам раскрытия образного содержания и охвата художественной формы произведения, выразительности дирижирования, согласованности динамики, штрихов и т.д. Существенная часть внимания и творческих усилий педагога должно быть направлена на развитие *самостоятельности и инициативности* мышления ассистентов – стажеров в постановке и решении исполнительских задач.

В учебный план необходимо включать произведения различных жанров: концертные пьесы, сочинения циклической формы для оркестра народных инструментов, классические произведения (увертюры, фантазии, симфонии) для симфонического оркестра.

Стилистическая направленность также должна быть разнообразной - музыка западноевропейских и русских классиков, современных отечественных и зарубежных композиторов, желательно с преобладанием в программе оригинальных сочинений для оркестра народных инструментов.

Процесс исполнительского освоения репертуара предполагает:

- выработку единого представления об авторском художественном замысле и драматургии исполняемого сочинения;
- осознание и звуковое воплощение оркестровой трактовки партитуры;
- особое внимание к элементу «дирижерского» начала в показах вступлений музыкального материала;
- уточнение функций фактуры в звуковом комплексе оркестрового звучания;

- приведение всех теоретических сведений по данному произведению и практических исполнительских задач в ясно сформулированную систему дирижерских действий.

При выборе произведений необходимо учитывать уровень профессиональных возможностей каждого ассистента – стажера, направленность его музыкально-познавательных интересов.

В прямой зависимости от этих требований к процессу работы находятся методические установки преподавателя.

Комплекс технических и музыкально – драматургических задач партитуры предполагает тщательную проработку каждой оркестровой партии, изучение отдельных пластов фактуры и их разнообразных сочетаний в каждой конкретной музыкальной ситуации. Найденные решения исполнительских проблем необходимо закреплять в сознании ассистентов – стажеров в виде ясно сформулированных методических сведений и обобщений, которые понадобятся им в самостоятельной исполнительской и преподавательской деятельности.

В работе с ассистентом - стажером роль педагога не может сводиться лишь к рекомендациям в решении сугубо технических и ансамблевых проблем. В работу непременно должно быть включено постоянное стимулирование творческих и познавательных устремлений, живая и деятельная поддержка его исполнительских намерений. Конечной целью работы ассистента – стажера над партитурой является постижение и наиболее полное раскрытие авторского замысла произведения, убежденность и искренность высказывания.

Необходимое звено учебного процесса - концертно-исполнительская (творческая) практика. Эта практика реализуется в форме выступлений в открытых концертах, она формирует навык сценической адаптации, является показателем перспективы профессионального роста ассистента - стажера, важнейшим стимулом для развития его исполнительского мастерства.

На всём протяжении курса кафедра контролирует уровень подготовки ассистента – стажера. Этот уровень должен соответствовать современному уровню профессиональных требований, предъявляемых молодым специалистам.

Результативность прохождения курса проверяется на каждом уроке в течение всего времени обучения, а также в форме экзаменов в периоды экзаменационных сессий в учебном году. Объем учебной программы за два года обучения - четыре концертных отделения с участием творческого коллектива (длительностью 35-40 мин.) Желательно, чтобы исполнение всех концертных программ проходило в форме открытого концерта. При отсутствии такой возможности часть учебной программы может быть подготовлена с двумя концертмейстерами и исполнена в классе.

На итоговых экзаменах даётся оценка результата, достигнутого ассистентом – стажером в процессе занятий. Учитываются: знание партитуры, уровень технической подготовки, степень контакта дирижёра с оркестром (концертмейстерами), осмысленность и убедительность интерпретации исполняемой музыки. На коллоквиуме студент должен показать знание инструментария современного оркестра, тембровых качеств и технических возможностей различных музыкальных инструментов. Он должен иметь глубокие теоретические знания, необходимые для профессиональной деятельности будущего руководителя и дирижера творческого коллектива и преподавателя дирижерских дисциплин в музыкальных учебных заведениях.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Литература нотная:

Основная литература:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Часть 1,2,3,4,5,6,7(составитель С. Колобков) Партитуры. М., «Музыка»
2. Будашкин Н. Избранные произведения для орк. р.н.и. ч.2я, М., «Музыка», 1972 г
3. Городовская В. Произведения для орк. р.н.и М., «Музыка», 1990г

4. Играет гос. академ. орк. нар.инстр. им. Н. Осипова М. Вып. 3, 4, «Сов.комп.» 1982 г.
  5. Играет оркестр под управлением В. Федосеева. Вып. 1. М., «Сов.комп.» 1973г.
  6. Кравченко Б. Русские кружева. Л., «Музыка», 1973г.
  7. Куликов П. Былое на Волге. Пьесы для орк. р.н.и. М., «Музыка», 1976г.
  8. Хрестоматия по дирижированию для оркестра «Пособие для молодого дирижера орк.нар.инстр.» Партитура. Клавир. Вып Л.М., «Сов. Коми». 1976 г, 1979г, 1985г, 1984г.
  9. Хрестоматия по дирижированию для оркестра нар. INSTR. Вып. 4. (сост. Поздняков, Свечков, Трубачев), М., «Музыка», 1973 г
- Шишаков Ю. Избранные произведения для оркестра народных инструментов 1,2 части. М., «Музыка», 1971г, 1973, 1984- 89г.г, 1991г.

Дополнительная литература:

1. Андреев В. Избранные произведения для оркестра р.н.и. . М., «Музгиз», 1960 г.
2. Блок В. Рапсодия - поэма. . М., «Сов.Комп.» 1972 г.
3. Болдырев И. Увертюра - фантазия. . М., «Сов.Комп.» 1959 г.
4. Бояшов В. «Конёк - горбунок» Сюита для орк. р.н.и. М., «Сов.Комп.» 1962 г.
5. Будашкин Н. Избранные произведения для орк. р.н.и., ч.1я, М., «Музыка», 1970 г.
6. Будашкин Н. Избранные произведения для орк. р.н.и. ч.3я, М., «Музыка», 1976 г
7. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. М., Музгиз, 1950г
8. Будашкин Н. Русская увертюра. М., Музгиз, 1967г
9. Зарицкий Ю. Три вальса. Л- М., «Музыка», 1971 г
10. Иванов Н. Русская увертюра. . М., 1959
11. Из репертуара Акад. орк. р.н.и. Гостелерадио. Вып. 1.. М., «Музыка», 1990 г.
12. Из репертуара Гос. акад. орк. р.н.и. . им. Н. Осипова . Вып.1. М., «Музыка», 1970 г.
13. Из репертуара Гос. акад. орк. р.н.и. . им. Н. Осипова . Вып.4. М., «Музыка», 1974 г.
14. Из репертуара Гос. акад. орк. р.н.и. . им. Н. Осипова . Вып.5. М., «Музыка», 1975 г.
15. Из репертуара Гос. акад. орк. р.н.и. . им. Н. Осипова . Вып.6. М., «Музыка», 1978 г.
16. Из репертуара Новосибирского орк. р.н.и. М., «Сов. комп.» 1968 г.
17. Из репертуара орк. р.н.и. Всесоюзного радио и телевидения. Вып. 1. М., «Музыка», 1969г.
18. Из репертуара орк. р.н.и. Всесоюзного радио и телевидения. Вып. 2 М., «Музыка», 1972г.
19. Из репертуара орк. р.н.и. Всесоюзного радио и телевидения. Вып. 3. М., «Музыка», 1973г.
20. Из репертуара орк. р.н.и. Всесоюзного радио и телевидения. Вып. 4. М., «Музыка», 1974г.
21. Из репертуара орк. р.н.и. Всесоюзного радио и телевидения. Вып. 5. М., «Музыка», 1975г.
22. Ильин И. Русский сувенир. . М., «Музыка»^ 1970г.
23. Кравченко Б. Красный Петроград. Л., «Музыка», 1971г.
24. Куликов П. Молдавская фантазия . М., «Музыка», 1956г.
25. Матвеев М. Русская сюита. Л., «Сов.Комп.». 1967 г.
26. Матвеев М. Увертюра «Весенние голоса» Л., «Сов.Комп.» 1975 г.
27. Пейко Н. Симфония № 7 для орк. р.н.и. . М., «Сов. коми», 1981г.
28. Хрестоматия по дирижированию для оркестра нар. INSTR. Партитура и клавир. (сост. А. Зиновьев, А. Поздняков) М., «Музыка», 1986 г.
29. Хрестоматия по дирижированию для оркестра нар. INSTR. Вып.3. (сост. В.Смирнов) Партитура и клавир. М., «Сов. Комп». 1979 г.
30. Шишаков Ю. Третья Симфония М., «Сов.комп.», 1983

Литература книжная

Основная литература:

1. Кондрашин К. Мир дирижера. Л., 1976.
2. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1967, 1995

Дополнительная литература:

1. Мусин И. О воспитании дирижера. Л., 1987.
2. Мусин И. Язык дирижерского жеста. М., 2007
3. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. Л., 1974.
4. Ержемский Г. Психология дирижирования. М., 1988.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для освоения дисциплины консерватория располагает следующим материально-техническим обеспечением:

- концертным залом (350 посадочных мест) с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,
- библиотекой и читальным залом,
- помещениями, соответствующими виду подготовки ассистентов-стажёров, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотрный видеозал),
- учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащёнными роялями, дирижерскими пультами, пюпитрами, зеркалами.
- возможностью доступа ассистентов – стажеров к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимую справочную информацию.

7. Методические рекомендации преподавателям.

Преподавателю необходимо составить репертуарный план работы, в котором должны быть представлены произведения различных стилей, форм и жанров для народного и оперно-симфонического оркестра. В процессе работы над партитурой следует обращать внимание на особенности оркестрового письма композиторов различных эпох и национальных школ, различные виды партитурной нотации, правила записи оркестровых и хоровых партитур, систему расшифровки цифрованного баса; основы инструментовки, различные способы записи музыки разных исторических периодов; инструменты народного и симфонического оркестра, их тембровые качества и технические возможности, особые приемы звукоизвлечения. Одной из важных педагогических задач является воспитание навыков самостоятельной работы дирижера над партитурой, творческого поиска интерпретаторских решений. Положительно влияет на качество обучения, а значит и на результат, умение преподавателя поддерживать творческий интерес обучающегося к профессии.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом - стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа по данной дисциплине должна заключаться в критическом анализе проведенной репетиции, составлении плана работы и самой работы, направленной на устранение недостатков. С решением этих задач тесно связана и необходимость перестройки процесса дирижирования (в том числе и совершенствование дирижерской техники), для решения новых исполнительских задач. Весьма желательно посещение ассистентом – стажером занятий дирижерских классов других преподавателей, а также репетиций камерного, хорового и оркестрового классов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине «Методика преподавания специальности»

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности

53.09.05 «Искусство дирижирования»

(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация: Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Карташов Вячеслав Леонидович, профессор

Программа по дисциплине «Методика преподавания специальности» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования (по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)».

Дисциплина входит в «Раздел специальных дисциплин» базовой части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестрового дирижирования.

Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Зав. кафедрой оркестрового дирижирования

В.Л. Карташов

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуре-стажировки

И. Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Карташов В.Л., 2019.

Структура программы:

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

1. Введение

Необходимость изучения данного курса диктуется тем, что для квалифицированных педагогов высшего звена, владеющих современными методами обучения профессии, знания, полученные на студенческой скамье в консерватории, недостаточны - они, как минимум, нуждаются в углублении, систематизации и методическом осмыслении.

Для успешного освоения содержания курса ассистентам – стажерам необходимо обладать соответствующими будущей профессии способностями и качествами, иметь отчётливое представление о содержании, структуре и средствах данного вида искусства, о цели, к которой следует стремиться. Методика обучения курса должна отвечать требованиям осваиваемого искусства.

Чрезвычайно важной, в этой связи, становится роль личностных качеств педагога, его знание психологии ассистента – стажера и умение решать вопросы организации творческой работы молодого музыканта, способность заинтересовать и, посредством соответствующего подбора учебного репертуара, ярко выявить и развить творческие возможности ученика. Условия, в которых протекает учебная работа, должны благоприятствовать приобретению профессиональных качеств и развитию специальных способностей.

2. Цель и задачи курса

Цель ООП ВПО – обеспечение качественной подготовки ассистентов – стажеров к их будущей профессиональной деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Целью дисциплины является формирование целостного представления об особенностях построения учебного процесса в области методики преподавания специальности, а также подготовка выпускников музыкального вуза к самостоятельной работе в качестве преподавателей по классу дисциплин дирижерского профиля в высших и средних специальных учебных заведениях.

Задачами дисциплины являются:

- формирование у ассистентов – стажеров мотивации к постоянному поиску творческих решений в педагогическом процессе,
- оснащение стажеров необходимыми теоретическими знаниями в области методики преподавания специальных дисциплин,
- изучение методической литературы, освещающей вопросы преподавания дирижерских дисциплин,
- обобщение опыта работы лучших педагогов данной профессии.

3. Требования к уровню освоения содержания курса

Выпускник, освоивший дисциплину «Методика преподавания специальности» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **универсальными компетенциями**:

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);
- с готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц, т.е. 288 часов; из них аудиторных – 80 часов в форме групповых занятий, самостоятельная работа – 208 часов.

Время изучения – 1–2 семестры. Вид контроля: экзамен – 2 семестр.

Тематический план

№	Наименование темы	Лекц	Практ	Самост
1	1 Зарождение инструментальных жанров.	1	2	10
	2 Симфонический оркестр 18 в. Мангеймская капелла. Оркестр венских классиков.	1	2	10
2	1 Симфонический оркестр 19 в. (Берлиоз, Вагнер, Лист)	1	3	8
	2. Симфонический оркестр русских композиторов 19 в. (М.Глинка, П.Чайковский, Н. Р-Корсаков, А.Скрябин, С.Рахманинов.)	1	3	12
3	1 Современный симфонический оркестр (Р.Щедрин, А.Шнитке, Э.Денисов).	1	2	8
	2 О репетиционной работе дирижера с оркестром.	1	3	10
4	1.«О воспитании дирижера» в работах И.Мусина, К.Кондрашина, Н.Аносова, А.Иванова-Радкевича.	1	3	10
	2.Творческий облик дирижеров Г.Рождественского, Е.Светланова, Е.Мравинского, К.Кондрашина.		3	9
5	1.Вопросы методики обучения дирижированию.	1	3	10
	2. Методы освоения партитуры.	1	4	9
6	1.История дирижерского искусства.	1	3	10
	2.Дирижерское образование в России.	1	3	10
7	1.Развитие навыков репетирования в классе дирижирования.	1	3	9
	2.Психология дирижирования		3	8
8	1 В.Андреев – создатель оркестра народных инструментов. Разновидности оркестров народных инструментов, их составы.		3	10
	2.Система подготовки профессиональных дирижеров оркестра народных инструментов в России.		3	9
9	1.Структура дирижерского жеста. Характеристика его элементов. Ауфтакт и его разновидности в работах Мусина, Малько, Казачкова.	1	4	12
	2.Интерпретация. Замысел и реальное звучание. Дирижер и солист.	1	3	10
10	1Принципы переложения симфонической партитуры для оркестра народных инструментов.	1	4	9
	2.Характеристика репертуара оркестра народных инструментов (Андреев, Фомин, Будашкин, Куликов, Шишаков. Городовская и др.).		3	10
11	1. Оркестр народных инструментов в ВУЗе.		3	8
	2.Составление примерных индивидуальных планов по дирижированию для студентов 1 -2 курсов ВУЗа.		2	7
Итого		15	65	208

5. Содержание дисциплины

Основные этапы развития симфонического оркестра

XVII век - время зарождения оркестра. Появление обозначения инструментов в хоровых партитурах. Инструментальные формы (интермедии, прелюдии, увертюры). Роль К. Монтеверди в становлении оркестрового исполнительства. Оперный оркестр Ж.Б. Люлли. Зарождение чисто инструментальных жанров. Симфония. Появление агогических и динамических оттенков.

XVIII век - бурный рост симфонических оркестров. Мангеймская капелла. Классический оркестр. И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен.

XIX век - расцвет оркестрового исполнительства. Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Ф. Лист.

Русская симфоническая музыка. М. Глинка, М. Балакирев, П. Чайковский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, С. Рахманинов.

Советская симфоническая музыка. Н. Мясковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян.

Современный симфонический оркестр

Теория и история дирижерского искусства.

Становление дирижерской профессии.

Отечественная дирижерская школа: Г. Рождественский, Е. Мравинский, Е. Светланов, К. Кондрашин.

Основные этапы развития оркестра русских народных инструментов.

В. Андреев - создатель оркестра русских народных инструментов. Усовершенствование балалайки. Формирование состава оркестра. Н.Фомин и его роль в расширении репертуара для оркестров народных инструментов. А.Глазунов. «Русская фантазия». Оркестры России. Государственный оркестр имени Осипова, оркестр им. Андреева, оркестр государственного радио и телевидения. Современные оркестры народных инструментов. Музыка для оркестра народных инструментов. В. Андреев, Н.Фомин, Н.Будашкин, П.Куликов, Н.Чайкин, В.Городовская, Ю.Шишаков и т.д. Система подготовки профессиональных дирижеров оркестра народных инструментов в России.

Занятия предполагают изложение теоретического материала в сочетании с активным участием студентов в изучении предлагаемой методической литературы.

Приобретение теоретических знаний в области общей методики обучения.

Знакомство с методикой и спецификой проведения занятий.

Анализ программы курса дирижирования в ВУЗе.

Работа дирижера над музыкальным произведением.

Овладение методическими приемами и принципами работы с оркестром.

Приобретение практических навыков в проведении репетиций и работе над произведениями.

Систематизация теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе изучения дисциплин специального цикла.

Значение технической подготовки в дирижерской деятельности. Технологические и физиологические основы дирижерского искусства:

- дирижерский аппарат
  - структура дирижерского жеста
  - использование подготовительных упражнений в развитии основных элементов дирижерской техники
  - звуковедение, фразировка, штрихи

Тестовое задание

1. Кто из дирижёров впервые взял в руки дирижёрскую палочку?
  - А) Л. Шпор
  - Б) Ф. Мендельсон
  - В) К.М. фон Вебер
  - Г) И. фон Мозель

2. С каким музыкальным жанром была связана необходимость создания симфонического оркестра?
  - А) танцевальная сюита
  - Б) симфония
  - В) опера
  - Г) кантата

3. Кто из композиторов впервые использовал тромбон в симфонической музыке?
  - А) Л. ван Бетховен, 5, 6, 9 симфонии
  - Б) Г. Берлиоз, «Траурно-триумфальная симфония»
  - В) В.А. Моцарт, Симфония 41 «Юпитер»
  - Г) Ф. Шуберт, 8 симфония

4. В тетралогии «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера введён квартет специально для этого сконструированных инструментов. Каких?
  - А) саксогорны
  - Б) валторновые тубы
  - В) флюгельгорны
  - Г) эуфонии

5. Автор труда «Большой трактат о современной инструментовке»:
  - А) Р. Штраус
  - Б) Г. Берлиоз
  - В) Р. Вагнер
  - Г) Г. Малер

6. В каких из перечисленных произведений русских и советских композиторов были использованы русские народные инструменты?
  - А) Д. Шостакович, опера «Нос»
  - Б) М. Соколовский – Е. Фомин, опера «Мельник – колдун, обманщик и сват»,
  - В) П. Чайковский, вторая сюита для симфонического оркестра,
  - Г) А. Лядов, 8 русских народных песен

7. Какой вид ферматы снимается в сторону следующей доли:
  - А) фермата перед неполной долей, со снятием без остановки
  - Б) фермата перед полной долей, со снятием без остановки
  - В) фермата перед полной долей, с остановкой после снятия
  - Г) фермата перед неполной долей, с остановкой после снятия

8. Ауфтакт состоит из 3 элементов. Уберите лишний:
  - А) замах
  - Б) падение
  - В) точка
  - Г) отражение

9. Функции кисти руки:
А) показ музыки лёгкого, воздушного характера
Б) дирижирование музыки быстрого темпа
В) опора для движений предплечья
Г) насыщение звука в кантилене
10. В какой доле должна находиться рука перед начальным ауфтактом:
А) в предшествующей
Б) в последующей
В) в первой
Г) зависит от характера музыки
11. Какой ауфтакт следует использовать при показе триольной счетной доли:
А) задержанный
Б) обращённый
В) обращенный – задержанный
Г) подчёркнутый
12. Оркестровые группы народного оркестра (убрать лишнее):
А) группа медных духовых
Б) группа ударных
В) группа домр
Г) группа балалаек

Ключ:

- 1 – А
2 – В
3 – Б
4 – Б
5 – Б
6 – А, Б, В
7 – А
8 – В
9 – А, Б
10 – А
11 – Б
12 – А

Список вопросов на экзамене по дисциплине «Методика преподавания специальности»

Зарождение инструментальных жанров. Симфонический оркестр.
История дирижерского искусства.
Симфонический оркестр 18 в. Мангеймская капелла. Оркестр венских классиков.
Вопросы методики обучения дирижированию.
Симфонический оркестр русских композиторов 19 в. (М.Глинка, П.Чайковский, Н. Р-
Корсаков, А.Скрябин, С.Рахманинов.)
Методы освоения партитуры.
Дирижерское образование в России.
Развитие навыков репетирования в классе дирижирования.
В.Андреев - создатель оркестра народных инструментов.
О репетиционной работе дирижера с оркестром.
Система подготовки профессиональных дирижеров оркестра народных инструментов в
России.

Структура дирижерского жеста. Характеристика его элементов. Ауфтакт и его разновидности в работах Мусина, Малько, Казачкова.
Разновидности оркестров народных инструментов, их составы.
Составление примерных индивидуальных планов по дирижированию для студентов 1-2 курсов ВУЗа.
Принципы переложения симфонической партитуры для оркестра народных инструментов.
Интерпретация. Замысел и реальное звучание. Дирижер и солист.
Характеристика репертуара оркестра народных инструментов (Андреев, Фомин, Будашкин, Куликов, Шишаков. Городовская и др.).
Оркестр народных инструментов в ВУЗе.

6. Учебно-методическое обеспечение программы.

Литература

Основная литература:

1. Мусин И. Техника дирижирования.-Л., 1967.
2. Канерштейн М. Вопросы дирижирования.-М., 1972.
3. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2009. — 223 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/46042> — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Букреев И. Психолого-педагогические проблемы профессионального становления дирижера.-Е., 1997.
2. Ержемский Г. Психология дирижирования.-М., 1988.
3. Мусин И. О воспитании дирижера.-Л., 1987.
4. Кондрашин К. Мир дирижера.-Л., 1976.
5. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле.-М., 1984.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

ОП по данному курсу должна быть обеспечена всей необходимой учебно-методической документацией и материалами, а ассистенты-стажеры - доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.

Для работы по данному курсу необходимы учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, оборудованные специальной аппаратурой со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека) библиотека и читальный зал.

8. Методические рекомендации преподавателям

Преподавателю необходимо:

- спланировать и организовать работу ассистента-стажера на текущий учебный год,
- разработать план допуска ассистента-стажера к педагогической деятельности,
- оказывать методическую помощь в решении учебных вопросов и практической деятельности,
- вести учет результатов работы ассистента-стажера,
- предоставить на кафедру отзыв об итогах работы ассистента-стажера за текущий год.

Чрезвычайно важной является роль личностных качеств педагога, его знание психологии ассистента – стажера и умение решать вопросы организации творческой работы молодого музыканта. Условия, в которых протекает учебная работа, должны благоприятствовать приобретению профессиональных качеств и развитию способностей.

9. Методические указания по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Формами самостоятельной работы ассистента-стажера являются:

- изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по изучаемой дисциплине;
- ознакомление с организационными формами и методами обучения в высшем учебном заведении;
- изучение рабочих программ нескольких, рекомендованных научным руководителем ассистента-стажера, специальных дисциплин, реализуемых на кафедре;
- изучение опыта преподавания ведущих преподавателей консерватории в ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам (не менее 20 часов);
- изучение методической, нотной литературы, анализ учебных программ;
- формирование предложений по активизации творческой деятельности студентов и преподавателей и повышению качества образования.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра истории и теории исполнительского искусства

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

 проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА
по дисциплине
«Актуальные проблемы музыкальной педагогики»

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальностям

- 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства»;
- 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства»;
- 53.09.04 «Мастерство музыкальной звукорежиссуры»;
- 53.09.05 «Искусство дирижирования»

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Гаврилова Мария Владимировна
доцент, кандидат педагогических наук

Программа по дисциплине «Актуальные проблемы музыкальной педагогики» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальностям 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства»; 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства»; 53.09.04 «Мастерство музыкальной звукорежиссуры»; 53.09.05 «Искусство дирижирования».

Дисциплина входит в «Раздел специальных дисциплин» базовой части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры истории и теории исполнительского искусства.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой: Бородин Борис Борисович,
профессор, доктор искусствоведения

Зав. отделом аспирантуры

 И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Гаврилова М.В., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение

II. Тематический план

III. Содержание курса

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

I. ВВЕДЕНИЕ.

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины «Актуальные проблемы музыкальной педагогики» – приобретение ассистентами-стажерами навыков научного изложения материала, умения обобщать факты и делать на их основе теоретические и практические выводы.

При подготовке к написанию реферата ассистент-стажер должен изучить необходимую литературу по предмету исследования, кратко и ясно изложить мнения различных исследователей и, по возможности, дать свое понимание заданной проблемы.

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям:

1) носить не описательный, а исследовательский характер, т. е. раскрывать способность автора к научному исследованию в выбранной области; порядок изложения материала в работе должен быть подчинен цели исследования, сформулированной автором;

2) содержать самостоятельный анализ и оценку автора научных положений по исследуемой проблематике;

3) грамотно изложен на русском языке и правильно оформлен.

Дисциплина «Актуальные проблемы музыкальной педагогики» состоит из нескольких разделов: 1) выбор темы реферата, 2) работа над планом реферата, 3) работа над введением реферата, 4) изучение литературы, 5) работа над основным содержанием реферата, 6) работа над заключением реферата, 7) оформление реферата, 8) подготовка к защите реферата.

Выпускник, освоивший дисциплину «Актуальные проблемы музыкальной педагогики» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **универсальными компетенциями:**

универсальными компетенциями:

- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);

профессиональными компетенциями:

- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучающегося, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4).

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 12 зачетных единиц, т.е. 432 часа; работа в классе – 30 часов в форме индивидуальных занятий, самостоятельная работа – 402 часа.

Время изучения – 3-4 семестры. Зачет – 4 семестр.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных			Самост.
			групп.	индивид.	семинар.	
3 семестр						
1.	выбор темы реферата	42	-	4	2	36
2.	работа над планом реферата	31	-	3	-	28
3.	изучение литературы	120	-	4	-	116
4.	работа над введением реферата	22	-	2	-	20
4 семестр						
1.	работа над основным содержанием реферата	126	-	8	2	116

2.	работа над заключением реферата	34	-	2	-	32
3.	оформление реферата	19	-	1	-	18
4.	подготовка к защите реферата	38	-	2	-	36
	Итого:	432		26	4	402

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Выбор темы реферата, составление плана

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заинтересованность автора в проблеме определяет качество проводимого исследования и соответственно успешность его защиты. Тема не должна быть слишком общей, глобальной, так как сравнительно объем реферата (30-50 страниц) не позволит раскрыть ее.

При определении темы реферата нужно учитывать его информационную обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем.

Далее перечислим примерные направления тем рефератов, разбив их на четыре раздела: 1) теория исполнительства; 2) методика обучения музыкально-исполнительской деятельности; 3) история музыкального исполнительства и музыкальной педагогики; 4) музыкальная психология.

I. Теория исполнительства.

1. Исполнительский разбор произведения ...
2. Изучение ... (название произведения) в классе такого-то инструмента с обучающимися такого-то уровня подготовки (школа, среднее звено, ВУЗ).
3. Исполнительские задачи при изучении такого-то произведения.

II. Методика обучения музыкально-исполнительской деятельности.

1. Работа над такими-то элементами исполнительского мастерства с обучающимися такого-то уровня подготовки.
2. Работа над произведениями таких-то форм и жанров с обучающимися такого-то уровня подготовки.

3. Основные принципы работы над такими-то элементами исполнительского мастерства (дыханием, звукоизвлечением, основами техники). Данная тема может освещаться только применительно к инструментам (видам музыкально-исполнительской деятельности), по которым в настоящее время недостаточно методической литературы, и эти принципы не имеют устоявшегося толкования.

III. История музыкального исполнительства и музыкальной педагогики.

1. Исторические аспекты становления и развития какого-либо вида музыкально-исполнительской деятельности (или ее периода), либо музыкального инструмента.
2. Исполнительская и (или) педагогическая деятельность выдающегося музыканта-исполнителя (педагога). Данная тема может освещаться применительно к музыкантам, чья деятельность либо недостаточно исследована, либо в случае, если существует новый материал, касающийся отдельных ее аспектов.

IV. Музыкальная психология.

1. Развитие (формирование) таких-то способностей в процессе обучения такому-то виду музыкально-исполнительской деятельности (с указанием возраста и уровня подготовленности обучающихся). Например: «Формирование полифонического слуха у детей младшего школьного возраста в процессе начального обучения игре на фортепиано».

2. Развитие (формирование) таких-то личностных качеств (видов мышления, воли, внимания и т. п.) у обучающихся такого-то возраста и уровня подготовленности. Например: «Развитие аналитического мышления учащихся струнных отделений музыкальных училищ в процессе освоения произведений крупной формы».

3. Развитие (формирование) таких-то профессиональных качеств у обучающихся такого-то возраста и уровня подготовленности. Например: «Преодоление негативных последствий эстрадного волнения у учащихся музыкальных училищ (с указанием специальности)».

После определения темы реферата и изучения литературы по данному вопросу необходимо составить план реферата. *План* – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Формулировка пунктов плана не должна буквально повторять формулировку темы. Черновой вариант плана может в ходе работы дополняться и изменяться.

Составляется план обычно по хронологическому или проблемному принципу. Первый предполагает рассмотрение того или иного явления в его историческом развитии (от прошлого – к настоящему), второй – изучение нескольких проблем и связей между ними. Все пункты плана дословно повторяются в тексте реферата в качестве заголовков разделов. Правильно построенный план служит организующим началом в работе над рефератом, помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения.

3.2. Структура реферата

Во всех рефератах должны быть следующие разделы: **титульный лист; содержание; введение; основная часть** (несколько глав, которые могут быть разбиты на параграфы); **заключение; библиография; приложения** (если есть материал).

Введение реферата состоит из *вступления* (1-2 абзаца, необходимые для начала), обоснования *актуальности* выбранной темы, формулировки *цели* и *задач* реферата и *краткого обзора литературы* по проблеме исследования.

Цель работы должна соответствовать названию; ее можно сформулировать при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Задачи работы чаще всего соответствуют названиям глав и параграфов. Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что требует исполнения, разрешения.

Краткий обзор литературы включает перечисление авторов, обращавшихся к близким темам, краткую характеристику основных литературных источников по проблеме исследования, определение уровня разработанности темы в научной и методической литературе.

По объему введение составляет 1-2 страницы.

Основная часть реферата (несколько глав, которые могут быть разбиты на параграфы) должна соответствовать теме, полно ее раскрывать. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным. При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:

1. не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме или использовать косвенные формулировки авторской позиции: «Как представляется...», «На наш взгляд...» и т. д.);
2. при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией;
3. при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т. е. приводить ссылки.

Для написания реферата используется *научный стиль речи*, который не допускает излишнюю эмоциональность и пристрастность изложения. Позиция автора должна быть непредвзятой, объективно отстраненной. Научный стиль речи в реферате помогут создать следующие конструкции:

Предметом дальнейшего рассмотрения является...

С другой стороны, следует подчеркнуть, что...

Это утверждение одновременно предполагает и то, что...

При этом ... может рассматриваться как ...

Из вышеприведенного анализа... следует...

Логика рассуждения приводит к следующему...

Следует отметить...

Таким образом, можно сказать, что ...

Также в изложении основного содержания необходимо использовать конструкции, связывающие все основные разделы реферата. Это:

1) переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. Например, *в данной статье автор ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд важных (следующих, определенных, основных, существенных...) вопросов (проблем...);*

2) переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Например, *одним из самых существенных (актуальных...) вопросов, по нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, с нашей точки зрения), является вопрос о...;*

3) переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу.

Например, *в заключение (таким образом) можно сказать...*

При изложении материала в научной работе обычно используется модель: автор + глагол настоящего времени несовершенного вида. Далее перечислим некоторые группы глаголов, употребляемые при реферировании.

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье. Например, *автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем).*

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского материала в работе. Например, *автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... (что); автор определяет, характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...*

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором. Например, *(кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).*

4. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором. Например, *автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, еще раз) возвращается ... к чему.*

5. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов. Например, *автор делает вывод, приходит к выводу, подытоживает, обобщает, суммирует ... (что).*

В **заключении** реферата формулируются выводы, которые должны соответствовать названию и цели реферата. Заключение должно содержать основные выводы в сжатой форме; оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения темы.

Объем заключения 1-2 страницы.

3.3. Требования к оформлению реферата

Рефераты набираются на компьютере в следующем формате: шрифт № 14 Times New Roman, интервал полуторный, поля 3 слева и 2 остальные, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,27, автоперенос. Страницы нумеруются. Номер на титульном листе учитывается, но не ставится.

Объем варьируется от 50 до 90 печатных страниц в указанном формате. Каждая глава, раскрывающая содержание реферата, должна начинаться с новой страницы. Новый параграф может начинаться с той же страницы, на которой завершился предыдущий, через двойной пробел.

Правила цитирования. Прямая цитата обрамляется кавычками. После кавычек в квадратных скобках указываются две цифры, где первая – номер данной книги в библиографии, вторая – страница, с которой приведена данная цитата (так называемая концевая сноска). Например: «.....» [5. С. 38].

Цитата не дословная (заимствованная мысль) может быть оформлена так: фраза без кавычек, затем в круглых скобках фамилия и инициалы автора, у которого эта мысль заимствована. Например: ..... (Л. Е. Гаккель).

При любом, прямом и непрямом, цитировании нельзя допускать того, чтобы предложение состояло из одной цитаты. Необходимо пояснение: «», – писал такой-то [5. С.

38]; или: Такой-то говорил: «» [5. С. 38]; или: Неоднократно указывалось, что .... (Л. Е. Гаккель).

Библиография оформляется в соответствии со следующими требованиями:

Номер (в строго алфавитном порядке), фамилия и инициалы автора, название книги без кавычек, точка. – Город, год издания. Например:

1. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1967.

Если указывается статья в книге, она оформляется следующим образом:

1. Фейнберг С. Е. Путь к мастерству // Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 1. – М., 1965. С. 78-127.

В журналах указывается месяц и номер выпуска, в газетах – полная дата.

Москва и Санкт-Петербург указываются сокращенно (М., СПб), остальные города, в которых изданы книги, – полностью.

В библиографии указываются не только те источники, из которых заимствованы цитаты, но все источники, работа с которыми дала теоретический материал. В целом библиографический список должен включать не менее 25-30 литературных источников.

Приложение помещается после библиографии и включает материалы, дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, иллюстрации, нотные примеры, рисунки и т. п. В тексте реферата необходимо делать примечания. Например: ... (см. Приложение 1). Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата.

3.4. Подготовка и порядок защиты реферата

На защите, научная работа должна быть представлена в форме 5-минутного доклада. Кроме доклада, комиссии представляется сама научная работа, оформленная согласно требованиям, предъявляемым научной работе (см. выше).

Порядок защиты реферата:

1. Доклад ассистента-стажера.
2. Ответы ассистента-стажера на вопросы рецензента.
3. Ответы ассистента-стажера на вопросы комиссии.

Необходимо заранее подготовить речь выступления на защите реферата. Доклад представляет собой изложение самых главных положений реферата, включающее цель и задачи работы, ее актуальность, краткое содержание работы, вывод. Объем доклада 3 страницы формата А4, шрифт № 14 Times New Roman, интервал полуторный.

При ответе на вопросы комиссии необходимо соблюдать приведенные ниже рекомендации.

1. Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно немного подумать (сосредоточиться), можно переспросить вопрос, уточнить. При ответе следует соблюдать принцип экономности мышления: не высказывать без разбора все, что возможно сказать.

2. Готовясь к ответу, необходимо вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме ответа. При этом необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

3. Полезно вначале показать схему раскрытия вопроса, а уже потом ее детализировать.

4. Необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

5. Не нужно стараться рассказать больше за счет ускорения темпа, отвечать нужно четко и громко в умеренном темпе.

Основными критериями оценки работы являются следующие:

– содержательная часть реферата (актуальность темы, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели, соответствие выводов решаемым задачам и поставленной цели, степень проработанности и раскрытия темы работы, логичность и последовательность изложения

материала, использования научной литературы, научный стиль изложения работы, структура работы и т.п.);

– качество оформления реферата (соответствие требованиям, предъявляемым научной работе);

– представление реферата на защите (как держится докладчик, насколько свободно ориентируется в тексте реферата, как реагирует на вопросы и т. п.).

3.5. Вопросы для осуществления проектной деятельности (в виде собеседования)

1. Научное исследование как вид познания.
2. Виды научных работ.
3. Тема научной работы.
4. Основные элементы научного аппарата.
5. Актуальность исследования.
6. Цель и задачи исследования.
7. Методы исследования.
8. Методологические принципы работы с научной литературой.
9. Структуры научной работы.
10. План реферата.

Ответы на вопросы ассистентов-стажеров должны включать как общие знания, связанные с научно-исследовательской работой, так и конкретные, касающиеся выбранной темы ассистента-стажера.

3.6. Требования к зачету

Зачет по дисциплине «Актуальные проблемы музыкальной педагогики» проходит в виде защит реферата. На защите, научная работа должна быть представлена в форме 7-минутного доклада. Кроме доклада, комиссии представляется сама научная работа, оформленная согласно требованиям, предъявляемым научной работе (см. выше).

Порядок защиты реферата:

1. Доклад ассистента-стажера.
2. Ответы ассистента-стажера на вопросы рецензента.
3. Ответы ассистента-стажера на вопросы комиссии.
4. При ответе на вопросы комиссии необходимо соблюдать приведенные ниже рекомендации.
5. Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно немного подумать (сосредоточиться), можно переспросить вопрос, уточнить. При ответе следует соблюдать принцип экономности мышления: не высказывать без разбора все, что возможно сказать.
6. Готовясь к ответу, необходимо вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме ответа. При этом необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.
7. Полезно вначале показать схему раскрытия вопроса, а уже потом ее детализировать.
8. Необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.
9. Не нужно стараться рассказать больше за счет ускорения темпа, отвечать нужно четко и громко в умеренном темпе.

Основными требованиями к работе являются следующие:

– содержательная часть реферата (актуальность темы, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели, соответствие выводов решаемым задачам и поставленной цели, степень проработанности и раскрытия темы работы, логичность и последовательность изложения материала, использования научной литературы, научный стиль изложения работы, структура работы и т.п.);

– качество оформления реферата (соответствие требованиям, предъявляемым научной работе);

– представление реферата на защите (как держится докладчик, насколько свободно ориентируется в тексте реферата, как реагирует на вопросы и т. п.).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Литература

Основная:

1. Бабаев, Б.Д. Вновь о диссертационных делах. [Электронный ресурс] / Б.Д. Бабаев, В.В. Чекмарёв. — Электрон. дан. // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. — 2013. — № 3. — С. 213-216. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/288501> — Загл. с экрана.
2. Коган, Г.М. У врат мастерства. [Текст] / Г.М. Коган. – М., 1977.
3. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1975> — Загл. с экрана.
4. Назайкинский, Е.В. Логика музыкальной композиции. [Текст] / Е.В. Назайкинский. – М., 1982.
5. Цыпин, Г.М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство "Прометей", 2012. — 28 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/3856> — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. [Текст] / Б.В. Асафьев. – М.: Музыка, 1973.
2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. [Текст] / Л.А. Баренбойм. – Л.: Музыка, 1974.
3. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь. [Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Академия, 2000.
4. Проблемы музыкального мышления. [Текст] / под редакцией М.Г. Арановского. – М., Музыка, 1974.
5. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. [Текст] / В.Г. Ражников. – М., 1994.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине «Теория и история дирижерского искусства»

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности

53.09.05 «Искусство дирижирования»

(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация: Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Карташов Вячеслав Леонидович, профессор

Программа по дисциплине «Теория и история дирижерского искусства» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования (по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)».

Дисциплина входит в «Раздел специальных дисциплин» вариативной части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестрового дирижирования.

Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Зав. кафедрой оркестрового дирижирования

В.Л. Карташов

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуре-стажировки

И. Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Карташов В.Л., 2019.

Структура программы:

1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 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 ассистентов-стажёров.

1. Цель и задачи курса.

Цель изучения курса – обеспечение качественной подготовки ассистента-стажера к будущей профессиональной деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Задачи изучения курса:

1. дать ассистентам-стажерам необходимые для их дальнейшей деятельности знания в области теории и истории дирижерского искусства;
2. научить разбираться и верно оценивать различные направления в дирижерско – исполнительском искусстве;
3. познакомить с архивными записями выдающихся дирижеров прошлого и настоящего.
4. познакомить с современными тенденциями в развитии дирижерского исполнительства.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Выпускник, освоивший дисциплину «Теория и история дирижёрского искусства» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **универсальными компетенциями:**

способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)

способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов: из них лекций – 16 часов, практических занятий – 64 часа, самостоятельная работа – 28 часов.

Время изучения – 3, 4 семестры. Зачет – 3 семестр. Экзамен – 4 семестр.

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

Тематический план

N	Наименование раздела, темы	Лекц	Практ	Самост
1	Основные тенденции развития симфонического оркестра.	1	6	2
2	История западно-европейского дирижерского искусства.	2	8	4
3	История отечественного дирижерского искусства.	2	7	3
4	Современное дирижерское искусство.	1	7	2
5	Специфика дирижерской профессии	1	5	3
6	Работа дирижера над партитурой	2	7	3
7	Подготовка к репетиции. Проведение репетиции	2	7	2
8	Принцип и варианты использования различных методов работы с оркестром	1	5	3
9	Генеральная репетиция, Концерт	2	5	3
10	Анализ учебно-методических пособий и литературы по дирижированию.	2	7	3
	Итого	16	64	28

История дирижерско-исполнительского искусства

Тема 1. Основные тенденции развития оркестра и становление дирижерской профессии.

17 век – время зарождения симфонического оркестра. Появление обозначений инструментов в хоровых партитурах. Инструментальные формы (интермедии, прелюдии, увертюры). Роль К. Монтеверди в становлении оркестрового исполнительства. Оперный оркестр Ж.Б. Люлли. Зарождение инструментальных жанров. Симфония. Роль и функции руководителя музыкальных коллективов того времени. Исполнение за инструментом.

18 век – бурный рост симфонических оркестров. Мангеймская капелла. Классический оркестр. И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. Увеличение роли музыкального руководителя – дирижера в творческом процессе подготовки и исполнении сочинений. Композиторы – дирижеры.

19 век – расцвет оркестрового исполнительства. Г.Берлиоз, Р.Вагнер, Ф.Лист. Русская симфоническая музыка. М. Глинка. М.Балакирев, П. Чайковский, А.Бородин, Н.Р.Корсаков, А.Скрябин, С.Рахманинов.

Категория дирижеров-профессионалов (не композиторов), специализирующихся на исполнении сочинений разных авторов с различными оркестрами (Г.Бюллов, А.Никиш).

Тема 2. История западно-европейского дирижерского искусства.

Предпосылки возникновения дирижерской профессии: уже в Древней Греции возникла необходимость во время действия в театре управлять хором (держать ритм, корректировать мелодический рисунок, длительность звука и его высоту). Корифей, выполнял эти функции с помощью ударов ног, а также с помощью хейрономии (от др.-греч. *хеир* — рука и *номос* — закон, правило) -этот вид управления коллективом предполагал систему условных движений рук и пальцев, с помощью которых корифей указывал певчим темп, метр, ритм, воспроизводил контуры мелодии — её движение вверх или вниз и т. д.

В эпоху Средневековья также применялась хейрономия, однако с усложнением многоголосия и развитием ансамблевой игры становилась всё более необходимой чёткая ритмическая организация исполнителей, и в практику постепенно входил способ управления с помощью «баттуты» — палки, изготовлявшейся из различных материалов, служившей для отбивания такта. Самое раннее изображение управления ансамблем (церковным) с помощью баттуты относится к 1432 году.

В XVII в. появились менее «шумные» способы управления коллективом: так, исполнением мог руководить один из его участников, чаще всего скрипач, который отсчитывал такт ударами смычка или кивками головы.

В XVII же веке с появлением системы генерал-баса, обязанности руководителя возлагаются также на музыканта, исполнявшего партию генерал-баса на клавесине или органе; он определял темп рядом аккордов, но мог также делать указания глазами, кивками головы, жестами.

Со 2-й пол. XVIII в., по мере отмирания системы генерал-баса, дирижирующий скрипач-концертмейстер постепенно становится единоличным руководителем ансамбля (так дирижировали, напр., К. Диттерсдорф, Й. Гайдн, Ф. Хабенек, И. Штраус (сын).

Развитие симфонической музыки в 1-ой четверти XIX в., расширение и усложнение состава оркестра, стремление к большей выразительности и красочности оркестровой игры настойчиво требовали освобождения дирижёра от участия в общем ансамбле с тем, чтобы он мог сосредоточивать всё своё внимание на руководстве остальными музыкантами. Скрипач-концертмейстер всё реже прибегает к игре на своём инструменте. Таким образом, появление дирижера в его современном понимании было подготовлено - оставалось лишь заменить смычок концертмейстера дирижёрской палочкой.

Среди первых дирижёров, введших в практику дирижёрскую палочку, были И. Мозель (1812, Вена), К. М. Вебер (1817, Дрезден), Л. Шпор (1817, Франкфурт-на-Майне, 1819, Лондон), а также Г. Спонтини (1820, Берлин).

Первыми выдающимися дирижерами были Г. Берлиоз, Ф. Мендельсон, Ф. Лист, Р. Вагнер, который первым развернулся лицом к оркестру и спиной к публике.

К середине XIX в. новый способ дирижирования окончательно утверждается, одновременно складывается и современный тип дирижёра-исполнителя, не занятого композиторской деятельностью. Первым дирижёром-исполнителем, снискавшим своими гастрольными выступлениями международное признание, был Х. фон Бюлов.

Последняя четверть XIX-первая половина XX в. считается эпохой расцвета дирижерского искусства. Ведущее положение в это время занимала немецкая школа дирижирования, к которой принадлежали такие дирижёры как: Х. Рихтер, Ф. Мотль, Г. Малер, А. Никиш, Ф. Вейнгартнер, Р. Штраус, Б. Вальтер, В. Фуртвенглер, О. Клемперер, О. Фрид, Л. Блех.

Тема 3. История отечественного дирижерского искусства.

Первыми русскими оркестровыми дирижёрами были музыканты из крепостных. Среди них следует назвать С. А. Дегтярёва, руководившего крепостным оркестром Шереметевых. Наиболее известные дирижёры XVIII в. - скрипачи и композиторы И. Е. Хандошкин и В. А. Пашкевич. На раннем этапе развития русского оперного дирижирования большую роль сыграла деятельность К. А. Кавоса, К. Ф. Альбрехта (Петербург) и И. И. Иоганниса (Москва). Дирижировал оркестром и в 1837-39 руководил Придворной певческой капеллой М. И. Глинка. Крупнейшими русскими дирижёрами в современном понимании искусства дирижирования (2-я пол. XIX в.) следует считать М. А. Балакирева, А. Г. Рубинштейна и Н. Г. Рубинштейна - первого русского дирижёра-исполнителя, не являвшегося в то же время и композитором. В качестве дирижёров систематически выступали композиторы Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, несколько позже - А. К. Глазунов. Значительное место в истории русского дирижерского искусства принадлежит Э. Ф. Направнику. Выдающимися дирижёрами последующих поколений русских музыкантов были В. И. Сафонов, С. В. Рахманинов, С. А. Кусевицкий (нач. XX в.). На первые послереволюционные годы приходится расцвет деятельности Н. С. Голованова, А. М. Пазовского, И. В. Прибика, С. А. Самосуда, В. И. Сука. В предреволюционные годы в Петербургской консерватории пользовался известностью класс дирижирования (для обучающихся композиции), которым руководил Н. Н. Черепнин. Первыми руководителями самостоятельных, не связанных с композиторским отделением, дирижерских классов, созданных после Октябрьской революции в Московской и Ленинградской консерваториях, были К. С. Сараджев (Москва), Э. А. Купер, Н. А. Малько и А. В. Гаук (Ленинград).

Тема 4. Современное дирижерское искусство.

Крупнейшими дирижёрами первой половины XX в. и следующих десятилетий являются: А. Тосканини, В. Ферреро (Италия), П. Монте, Ш. Мюнш, А. Клюитенс (Франция), А. Цемлинский, Ф. Штидри, Э. Клейбер, Г. Караян (Австрия), Т. Бичем, А. Боулт, Г. Вуд, А. Коутс (Англия), В. Бердяев, Г. Фительберг (Польша), В. Менгельберг (Нидерланды), Л. Бернштейн, Дж. Селл, Л. Стоковский, Ю. Орманди, Л. Мазель (США), Э. Ансерме (Швейцария), Д. Митропулос (Греция), В. Талих (Чехословакия), Я. Ференчик (Венгрия), Дж. Джорджеску, Дж. Энеску (Румыния), Л. Матачич (Югославия).

Наряду с исполнительскими конкурсами со второй четверти 20 века стали проводиться и дирижерские конкурсы, цель которых - собрать молодых талантливых музыкантов, посвятивших себя одному из сложнейших видов искусства, выявить среди них самых ярких и помочь им в профессиональной карьере.

В 1938 в Москве состоялся первый Всесоюзный конкурс дирижёров, выявивший ряд талантливых дирижёров - представителей молодой советской школы дирижирования. Лауреатами конкурса стали Е. А. Мравинский, Н. Г. Рахлин, А.Ш. Мелик-Пашаев, К. К. Иванов, М. И. Паверман. Другие всесоюзные, всероссийские и международные конкурсы дирижеров.

Во 2-ой половине XX в. СССР сформировались несколько дирижерских школ:

Ленинградская школа - И. А. Мусин, В. Чернушенко, Ю. Темирканов, В. Синайский, В. Гергиев, М. Янсонс.

Московская школа - Н. П. Аносов, Л. М. Гинзбург, А. В. Гаук, Г. Н. Рождественский, Л. В. Николаев, Д. Г. Китаенко, Ю. И. Симонов. Уральская школа - М. И. Паверман; Новосибирская школа - А.М. Кац.

Тема 5. Специфика дирижерской профессии

Общие и отличительные черты профессии дирижера и музыканта – инструменталиста. Специфика дирижерской профессии: организатор, педагог, концертный исполнитель. Специфический комплекс дирижерской одаренности как совокупность профессиональных способностей, включающих творческие психофизические и организаторские данные: интеллект, слух, память, воля, творческая фантазия, пластические данные, артистизм.

Теория дирижерско-исполнительского искусства

Тема 6. Работа дирижера над партитурой.

Ознакомление с нотным текстом: чтение партитуры при помощи внутреннего слуха, изучение партитуры за роялем, прослушивание в записи.

Анализ формы произведения, определение кульминаций (частных, общих).

Анализ содержания произведения: определение характера звучания тематического материала, контрапункта, педали, гармонической функции; выявление элементов, способствующих более яркому воплощению характера (динамика агогика, инструментовка); определение смыслового значения авторских ремарок, штрихов, динамики для понимания содержания произведения.

Анализ средств оркестровой выразительности: тембровая палитра партитуры, динамическое соотношение групп и голосов, штрихи, необходимость ретушей.

Выработка исполнительской концепции.

Конкретизация исполнительских намерений.

Мануальное освоение партитуры

Тема 7. Подготовка к репетиции.

Составление перспективного и текущего плана работы. Планирование репетиционной работы (зависимость от уровня подготовки оркестра, сложности программы и количества репетиционного времени).

Составление текущего плана работы: хронометраж произведения, его фрагментов и расчет времени для работы над произведением; уточнение характера работы (решение технических, исполнительских задач, работа по группам).

Подготовка нотного материала (проверка и корректировка оркестровых партий, расстановка штрихов, цифр).

Разметка партитуры.

Проведение репетиции.

Распределение репетиционного времени: первая половина репетиции – работа над более сложным материалом, вторая – менее сложным (чтение с листа, проигрывание ранее выученного материала и т.д.).

Общий методический принцип работы – от общего к частному. Ознакомление с произведением на первой репетиции. Работа по группам. Устранение ошибок, уточнение штрихов, преодоление технических трудностей. Общие репетиции. Достижение ансамблевой слаженности, работа над звуком, фразировкой.

Переход от работы над отдельными фрагментами к охвату всего произведения. Решение музыкально-драматургических задач. Три вида слухового внимания дирижера: корректорское, педагогическое, исполнительское и варианты из взаимодействия. Экономия репетиционного времени, необходимость кратких и точных дирижерских указаний, важность образных сравнений. Психологические предпосылки успешной работы: установление творческого контакта с исполнителями, пробуждение и поддержка интереса к работе.

Тема 8. Принцип и варианты использования различных методов работы с оркестром.

Различие методов работы зависит от профессионального уровня оркестра:

- достижение цели путём объяснений или применения средств мануальной техники;
- работа над фрагментами разной протяжённости;
- различная необходимость работы по группам и голосам.

Характер объяснений:

- непереносимое условие – лаконичность;
- разный характер объяснений в зависимости от уровня оркестра;
- разный характер объяснений в зависимости от этапа репетиции;
- объяснять словами лишь то, что нельзя показать жестом;
- замечания – если они касаются ошибки в тексте, особенностей формы, характера музыкального движения, содержания того или иного раздела произведения.

Тема 9. Генеральная репетиция. Концерт.

Значение генеральной репетиции в репетиционном процессе и место ее проведения. Концертное исполнение. Активное творческое состояние дирижера и оркестра – необходимое условие успешного концертного выступления. Воспитание самоконтроля и умения владеть собой на концертной эстраде. Обсуждение результатов выступлений с участниками концерта. Значение концертных выступлений в жизни оркестрового коллектива.

Тема 10. Анализ учебно-методических пособий и литературы по дирижированию.

Изучение и критический анализ учебно-методической литературы по дисциплине. В процессе изучения обращать внимание на разницу в подходах и освещении вопросов авторами работ. Выбор приоритетного круга авторов методических работ.

Текущий контроль знаний ассистентов-стажеров осуществляется на семинарских занятиях. В процессе семинарского занятия выступления могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- умение применить на практике теоретические знания;
- культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, а также обратить внимание на следующие моменты:

- качество подготовки к семинарскому занятию;
- активность работы на занятии;
- недостатки в работе на занятии;
- пути и способы устранения недостатков.

Промежуточный контроль знаний осуществляется на зачете в конце 3 семестра и проходит в традиционной форме ответов на вопросы по материалам курса.

Примерный список вопросов на экзамене по дисциплине «Теория и история дирижерского искусства»

1. Основные тенденции развития симфонического оркестра и становление дирижерской профессии.
2. История западно-европейского дирижерского искусства.
3. История отечественного дирижерского искусства.
4. Современное дирижерское искусство.
5. Специфика дирижерской профессии
6. Работа дирижера над партитурой.

7. Подготовка к репетиции.
8. Проведение репетиции.
9. Принцип и варианты использования различных методов работы с оркестром.
10. Генеральная репетиция. Концерт.
11. Анализ учебно-методических пособий и литературы по дирижированию.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

Основная литература:

1. Ансерме Э. Беседы о музыке. Л. ,« Музыка», 1976 г.
2. Вальтер Б. Тема с вариациями . М. ,« Музыка», 1969 г.
3. Вуд Г. О дирижировании.-М., 1958.
4. Мусин И. Техника дирижирования. - Л., 1967.
5. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. -Л., 1974.

Дополнительная литература:

1. Ержемский Г. Психология дирижирования. - М., 1988.
2. Каннерштейн М. Вопросы дирижирования.-М., 1972.
3. Мусин И. О воспитании дирижера. - Л., 1987.
4. Мусин И. Язык дирижерского жеста. – М., 2007.
5. Паверман М. Войти в музыкальный мир. Екатеринбург.
6. Пазовский А. Записки дирижера. - М., 1966.
7. Стоковский Л. Музыка для всех нас. М. , «Сов.Комп.» 1959г.
8. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. - М., 1984.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. учебная аудитория для проведения лекций, оборудованная для настоящих целей;
2. аудио - видеотехника для просмотра записей мастеров дирижерского искусства прошлого и современности;
3. видеотека с записями репетиций и концертов мастеров дирижерского искусства;
4. возможность доступа студентов к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимую справочную информацию.

7. Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа студентов.

Лекции.

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего самостоятельного усвоения материала. Для этого преподавателю важно:

- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);

Семинарские (или практические) занятия.

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном студентам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки студентов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с нотными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемой ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы студентов и разработать комплекс заданий. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Психолого-педагогические проблемы высшей школы при работе с
творческим коллективом»
для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности
53.09.05 «Искусство дирижирования»
(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация: Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
кандидат искусствоведения, доцент
Резник Ирина Борисовна

Программа по дисциплине «Психолого-педагогические проблемы высшей школы при работе с творческим коллективом» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование оркестром народных инструментов).

Дисциплина входит в «Раздел специальных дисциплин» вариативной части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Зав. отделом аспирантуры

 И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Резник И. Б., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  - 3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  - 3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература
2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические указания ассистентам-стажерам по организации самостоятельной работы

IV. Итоговая аттестация

1. Примерные вопросы к зачету

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Профессиональная подготовка будущих специалистов в системе высшего образования предъявляет особые требования к образовательному стандарту. Его основными характеристиками являются научное мировоззрение, понимание целей и задач образования, формирование целостного и системного понимания психолого-педагогических задач. Все это обуславливает особые требования к профессиональной деятельности преподавателей, диктует задачу свободного владения ими психолого-педагогическими знаниями.

Курс «**Психолого-педагогические проблемы высшей школы при работе с творческим коллективом**» 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.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие **формы организации** учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Программой дисциплины предусмотрен **итоговый контроль** в форме зачета.

Главной целью курса становится формирование у ассистентов-стажеров целостного психолого-педагогического подхода к преподаванию в высшей школе.

Соответственно, **задачами** дисциплины становятся: развитие научно-педагогического мышления ассистентов-стажеров, становление их профессионально-педагогической культуры, приобретение ассистентами-стажерами 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.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате освоения курса ассистент-стажер должен:

- **знать:** фундаментальные основы, достижения и современные тенденции развития в области психолого-педагогического знания; взаимосвязи этой дисциплины с другими науками; особенности системы современного образования в высшей школе; образовательные стандарты и документы, регламентирующие образовательный процесс; правовые и нормативные основы функционирования системы образования; сущность и проблемы процессов обучения, развития и воспитания личности, психологические особенности юношеского возраста; современные подходы к моделированию педагогической деятельности;
- **уметь:** использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений науки в учебном процессе, разрабатывать современные педагогические технологии воспитания и обучения, использовать знания в области культуры и искусства в качестве средств воспитания ассистентов-стажеров, создавать творческую атмосферу образовательного процесса;
- **владеть:** методами научных исследований, основами научно-методической работы; методами организации коллективной научно-исследовательской работы; навыками самостоятельной методической разработки тематического материала, методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по разным темам; разнообразными образовательными технологиями, методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития творческих способностей ассистентов-стажеров; методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, методами эмоциональной саморегуляции.

Перечень компетенций, установленных ФГОС

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК)**:

Ассистент-стажер по специальностям **53.09.01** Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: Сольное исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах;

Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано); **53.09.02** Искусство вокального исполнительства; **53.09.04** Мастерство музыкальной звукорежиссуры; **53.09.05** Искусство дирижирования (по видам) должен обладать:

- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4).

Ассистент-стажер по специальности **53.09.03** Искусство композиции должен обладать:

- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-10);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-11);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-12).

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	I год обучения
Аудиторные занятия (всего) в том числе:	40
Лекции	6
Семинарские занятия	34
Самостоятельная работа студентов (всего)	32
Виды промежуточного контроля	зачет
Всего часов на дисциплину	72

Форма отчетности по дисциплине – зачет в конце 1 семестра.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п/п	Наименование темы, раздела	Часов	Аудиторн		Самост
			лекц	практ	
1	«Психолого-педагогические проблемы высшей школы» как дисциплина	5	1	2	2
2	История развития высшего образования в России	5	1	2	2
3	Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности в высшей школе	5	1	2	2
4	Психология профессионального обучения, воспитания и развития личности	5	1	2	2
5	Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы	5	1	2	2

6	Личность в психологии и педагогике	7	1	4	2
7	Личность студента	4		2	2
8	Личность преподавателя высшей школы	4		2	2
9	Процесс воспитания в вузе	4		2	2
10	Зарубежный опыт процесса организации учебно-воспитательной работы в вузе	4		2	2
11	Общенаучные методы и средства работы в высшей школе	4		2	2
12	Современные образовательные методы. Инновационные методики обучения	4		2	2
13	Интерактивные методы обучения	4		2	2
14	Образовательные стандарты, учебный план, учебная программа	4		2	2
15	Психологическое сопровождение адаптации студентов	4		2	2
16	Организационные формы обучения в высшей школе	4		2	2
	Итого	72	6	34	32

4. Содержание курса

1. «Психолого-педагогические проблемы высшей школы» как дисциплина

Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат психологии высшей школы. Становление современной психологии высшей школы. Связь психологии высшего образования с другими научными дисциплинами. Современные тенденции развития психологии высшей школы. Общее понятие о педагогике высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат педагогики высшей школы. Основные этапы развития педагогики высшей школы, концепции. Становление современной дидактической системы. Связь педагогики высшего образования с другими научными дисциплинами. Современные тенденции развития высшего образования.

Темы семинаров:

1. Антропологические основания педагогики высшей школы.
2. Педагогика и психология: общее, особенное и уникальное.

2. История развития высшего образования в России

Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России (XVII – начало XX в.). Первые высшие учебные заведения в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования в России в XVIII – XIX вв. Система высшего образования в советский период. Особенности развития высшего образования в России и СССР между Первой и Второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны.

Темы семинаров:

1. Русская педагогика в XVII – XVIII вв.: формирование парадигмы педагогики Нового времени.
2. Русская педагогика в XIX в.
3. Русская педагогика в посткоммунистический период: специфика времени и новые вызовы.

3. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности в высшей школе

Требования к педагогической профессии, ее функции. Гуманистическая основа педагогической деятельности (исторический анализ). Я. Каменский. Ж.-Ж. Руссо. Структура педагогической деятельности. Новейшие исследования.

Темы семинаров:

1. Гуманистическая педагогика Каменского и современность.
2. Мышление и его функции в педагогической деятельности.

4. Психология профессионального обучения, воспитания и развития личности

Становление и сущность профессионального образования. Становление личностно-ориентированного образования. Основные психологические концепции обучения. Современные концепции обучения: теория развивающего обучения, теория поэтапного формирования умственных действий, программированное обучение. Профессиональное развитие как непрерывный процесс. Основные концептуальные положения профессионального образования. Технологии профессионального образования. Ключевые квалификации и компетенции. Основные психологические составляющие творческой деятельности.

Темы семинаров:

1. Теории развивающего обучения в современной педагогике.
2. Формирование ключевых компетенций обучающегося в высшей школе.

5. Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы

Современное положение, основные тенденции и проблемы в развитии зарубежной и отечественной психологии и педагогики высшей школы. Системный подход в исследовании психолого-педагогических проблем. Реформы системы высшего образования: двухступенчатая система подготовки выпускников, рейтинговая система оценки, компетентностный подход. Истоки, особенности внедрения, проблемы.

Темы семинаров:

1. Опыт внедрения болонской системы в российской педагогике (90-е гг. XX в. – 2017). Проблемы и перспективы.
2. Постмодернистский этап в развитии педагогики высшей школы.

6. Личность в психологии и педагогике

Понятие личности, индивида, индивидуальности. Основные подходы к пониманию личности, личностно-ориентированные процесс обучения. Структура личности, ее развитие. Историография проблемы: труды Л.С. Выготского, Ж. Пиаже и др.

Темы семинаров:

1. Личность – индивид – индивидуальность в истории культуры и педагогике.
2. Экзистенциальная психология В. Франкла.
3. Л.С. Выготский и Ж. Пиаже о развитии воображения и интеллектуальных способностей в детском, подростковом и юношеском возрасте.

7. Личность студента

Личность студента как субъект и объект образовательного процесса. Возрастные и психологические особенности студентов. Условия формирования и механизмы развития личности студентов. Проблема индивидуальности. Особенности функционирования малых социальных групп (студенческие коллективы).

Темы семинаров:

1. Основные психологические конфликты в студенческой среде.
2. Средовой и групповой подход к психологии студента.

8. Личность преподавателя высшей школы

Психология преподавателя вуза, структура личности, профессиональные качества личности преподавателя. Роль преподавателя в регулировании социально-психологических взаимоотношений студентов. Современные требования к личности преподавателя, пути и условия профессионального развития. Критерии эффективности педагогической деятельности.

Темы семинаров:

1. Основные качества преподавателя вуза, способствующие повышению эффективности его работы.
2. Особенности работы в микрогруппе студентов.
3. Пути повышения эффективности педагогической работы.

9. Процесс воспитания и обучения в высшей школе

Воспитание студентов как педагогически организованный процесс. Сущность, закономерности, структура и функции воспитательного процесса в вузе. Принципы и методы

воспитания. Соотношение методов, приемов и средств воспитательного воздействия на студенческую аудиторию.

Гражданско-патриотическое, профессиональное, нравственное воспитание. Особенности воспитания студентов в ходе учебных занятий и во внеучебное время. Индивидуально-воспитательная работа преподавателя. Сущность обучения и преподавания. Обучение как ведущий вид деятельности студентов. Учебно-познавательная деятельность, ее структура и основные компоненты. Основные пути и условия повышения эффективности учебно-познавательной деятельности студентов. Дидактические принципы, формы и методы обучения в высшей школе. Интеллектуальное развитие и формирование профессионально важных качеств личности студентов в процессе обучения. Индивидуализация обучения. Современные теории и концепции обучения.

Темы семинаров:

1. Особенности воспитательной работы со студентами музыкального вуза.
2. Пути внедрения инновационных подходов в процесс обучения студентов музыкального вуза.
3. Опыт ведущих зарубежных стран по повышению эффективности музыкального и педагогического образования.

10. Зарубежный опыт процесса организации учебно-воспитательной работы в вузе

Современные иностранные образовательные технологии. Специфика организации и проведения учебно-воспитательного процесса в иностранных университетах. Болонский процесс и его роль в изменении системы высшего образования в Европе. Система обучения в ведущих иностранных вузах: Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, Гарвард, Стэнфордский университет, Швейцарская высшая техническая школа, Гонконгский университет, Массачусетский технологический институт и др.

Темы семинаров:

1. Новейшие образовательные технологии в высшей школе Европы и США.
2. Опыт внедрения болонской системы высшего образования в странах Европы.

11. Общенаучные методы и средства работы в высшей школе

Общность методов диссертационных исследований. Диалектическая логика. Принципы. Наблюдение. Эксперимент. Метод имитации и моделирования. Психодиагностические методы: анкетирование, опрос, тестирование, проективные методики. Классификация методов обучения. Раскрытие сущности понятия «технология обучения», классификация традиционных технологий и их сравнительные характеристики.

Темы семинаров:

1. Семиотика, герменевтика и новейшие методы диссертационных исследований.
2. Новейшие технологии обучения и их внедрение в российскую музыкальную педагогику.

12. Современные образовательные методы

Инновационные методы обучения. Метод проектов, креативное обучение, игровое имитационное моделирование, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка профессионально направленных видеofilьмов и презентаций. Специфика применения в учебном процессе компьютерных и информационных технологий, электронных учебников, видеоматериалов и т.д. Особенности технологий программированного, дистанционного, модульного и контекстного обучения.

Темы семинаров:

1. Креативное обучение и моделирование: опыт последних лет.
2. Особенности ИТ-технологий в процессе обучения в музыкальном вузе.

13. Интерактивные методы

Неимитационные активные методы обучения: проблемная лекция, круглый стол, лекция-конференция, выездные занятия с тематической дискуссией, олимпиада, эвристическая беседа, практические групповые и индивидуальные упражнения. Имитационные неигровые методы: ситуационные решения, решения отдельных задач, обсуждение разработанных вариантов, конкурс практических работ, кейс-метод,

моделирование производственных процессов, обсуждение специальных видеозаписей. Имитационные игровые методы: мозговая атака, деловые игры, разыгрывание ролей, игровое проектирование, круглый стол, дискуссия и др.

Темы семинаров:

1. Олимпиада, круглый стол, брейн-ринг, эвристическая беседа: общее и особенное.
2. Кейс-метод и прочие неигровые методы в современном образовании.

14. Образовательные стандарты, учебный план, учебная программа

«Стандарт» как интегративная междисциплинарная категория. Системообразующий фактор стандарта – уровень образования и квалификации. Федеральный, национально-региональный, вузовский компоненты. Стандарт как инструментальный обеспечения качества педагогической системы. Основные объекты стандартизации высшего профессионального образования: характеристика направленности, системно-конструируемые требования, требования к содержанию и методике. Учебная программа как нормативный документ. Федеральный, национально-региональный, вузовский компоненты, определяющие программу. Виды учебных программ: линейная, концентрическая, спиральная, смешанная. Функции программы: когнитивная, организационно-методическая, содержательная, воспитательная. Учебный план как нормативный документ, определяющий состав учебных предметов и распределения их по годам обучения.

Темы семинаров:

1. Значение образовательных стандартов для современной педагогики.
2. Учебные программы вуза, их формирование и эволюция.
3. Специфика составления учебных планов и пользования ими.

15. Психологическое сопровождение адаптации студентов

Сущность понятий «адаптация» и «адаптационная способность личности». Изучение форм (формальная, общественная, дидактическая) и видов адаптации (социальная, профессиональная, социально-психологическая). Факторы успешной адаптации личности, доминирующие мотивы сознательной регуляции поведения.

Темы семинаров:

1. Современные психологические и педагогические теории адаптации личности и микрогруппы.
2. Сознательная и бессознательная регуляция поведения. Позиция неопрейдизма и В. Франкла.

16. Организационные формы обучения в высшей школе

Основные организационные формы обучения в высшей школе: лекции, семинарские, практические занятия, практики, лабораторные работы, коллоквиумы, зачеты, экзамены, защиты курсовых и дипломных работ, дистанционное обучение, дневное, заочное обучение и т.д. Их значение в учебном процессе. Основные функции лекции: информационная, мировоззренческая, логико-методологическая и методическая. Классификация лекций.

Сущность, функции, основные формы и виды самостоятельной работы студентов вуза на семинарских и практических занятиях, в процессе прохождения практик, написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Особенности руководства учебно-исследовательской работой студента. Воспитательная роль научного руководителя студента.

Темы семинаров:

1. Разнообразие форм вузовского образования и основные цели музыкальной педагогики в XXI веке.
2. Своеобразие научной и научно-педагогической работы студентов, ассистентов и аспирантов музыкального вуза.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Литература

Основная литература

1. Вундт В. Введение в психологию. СПб., 2014 // <http://e.lanbook.com/book/46366>.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. СПб., 2013 // <http://e.lanbook.com/book/30535>.
3. Петренко С. С. Педагогическая психология. М., 2014 // <http://e.lanbook.com/book/51976>.

Дополнительная литература

1. Васильева И. В. Психодиагностика. М., 2013 // <http://e.lanbook.com/book/44119>.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. СПб., 2013 // <http://e.lanbook.com/book/35308>.
3. Подымова Л. С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект. М., 2012 // <http://e.lanbook.com/book/30285>.

2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходима научная, учебная и методическая литература по курсу. Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета, прежде всего, сайта:

<http://pedagogika-rao.ru/>

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- OpenOffice (GNU Lesser General Public License) – free software;
- Браузер Internet Explorer (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Проигрыватель Windows Media (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Программа чтения, печати и рецензирования файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC (бесплатная и доступная для корпоративного распространения, без подачи заявки на получение лицензии на распространение).

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, дополненные рядом семинарских занятий и самостоятельная работа ассистентов-стажеров. Основная цель обучения заключается в том, чтобы сформировать у ассистента-стажера знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной научной работы и преподавания в высшей школе.

2. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа ассистентов-стажеров.

Лекции

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у обучающегося интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу: от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм, и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);

- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном ассистентам-стажерам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий – достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с художественными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления ассистентов-стажеров могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- обоснованность излагаемых положений;
- умение применить на практике теоретические знания;
- культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание обучающихся на следующие моменты:

- качество подготовки к семинарскому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы магистрантов;
- недостатки в работе магистрантов на занятии;
- пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой ассистентов-стажеров

Цель самостоятельной работы ассистентов-стажеров – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы ассистентов-стажеров и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

3. Методические указания ассистентам-стажерам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться

ассистентом-стажером в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговой аттестацией ассистента-стажера по пройденному курсу является зачет в форме тестирования.

1. Примерные вопросы к зачету

1. Задачи курса "Педагогика и психология высшего образования".
2. Предмет педагогики высшего образования.
3. Предмет психологии высшего образования.
4. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России (XVII – начало XX в.).
5. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования в России в XVIII – XIX вв.
6. Система высшего образования в советский период.
7. Особенности развития высшего образования в России и СССР между Первой и Второй мировыми войнами.
8. Восстановление системы высшего образования, его качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны.
9. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы российской высшей школы.
10. Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации.
11. Психологическая структура деятельности и "деятельностная" трактовка психики.
12. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятельность.
13. Функциональная структура познавательных процессов и понятие "образ мира".
14. Обучение как деятельность.
15. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий.
16. Этапы формирования умственных действий и понятий.
17. Типы ориентировочной основы действия или типы обучения.
18. Возможности и ограничения использования метода планомерного формирования умственных действий и понятий в высшей школе.
19. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения.
20. Критерии творческого мышления. Творчество и интеллект.
21. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие творческой личности.
22. Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания.
23. Личность как психологическая категория. Личность, индивид, индивидуальность.
24. Личность и деятельность.
25. Строение личности. Потребности и мотивы.
26. Эмоциональная сфера личности.
27. Воля. Темперамент и характер.
28. Способности личности. Теории соотношения способностей.
29. Развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы развития личности.
30. Психологические особенности студенческого возраста и проблема воспитания в высшей школе.
31. Цели и содержание обучения.
32. Организационные формы обучения в вузе.
33. Классификация методов обучения и воспитания.

34. Активные методы обучения.
35. Технические средства и компьютерные системы обучения.
36. Образовательные стандарты, рабочие программы и учебные планы.
37. Технические средства управления обучением.
38. Вспомогательные компьютерные учебные средства. Интернет в обучении.
39. Психодиагностика как раздел дифференциальной психологии.
40. Психодиагностика как психологическое тестирование.
41. Использование психодиагностики для решения проблем высшей школы.
42. Корреляционный подход как основа психодиагностических измерений.
43. Классификация психодиагностических методов.
44. Типы психологических показателей.
45. Тесты интеллекта. Тесты способностей.
46. Тесты достижений.
47. Проблема умственного развития в связи с успешностью адаптации в высшей школе.
48. Личностные тесты.
49. Проективные техники.
50. Анкета. Сущность метода анкетирования.
51. Психофизиологические методы.
52. Психодиагностика в контексте обследования групп студентов и преподавателей в высшей школе.
53. Влияние условий тестирования на выполнение тестов способностей, интеллектуальных и личностных тестов.
54. Компьютеризация психодиагностических методик.
55. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза.
56. Структура педагогических способностей.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
 «4 сентября» 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Жанрово-стилевые подходы в работе дирижера оркестра народных инструментов над музыкальным произведением»

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности
53.09.05 «Искусство дирижирования»
(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация: Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Авторы-составители:
кандидат искусствоведения, проф. М.В. Городилова,
доктор искусствоведения, проф. А.Г. Коробова.

Программа по дисциплине «Жанрово-стилевые подходы в работе дирижера оркестра народных инструментов над музыкальным произведением» составлена с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование оркестром народных инструментов).

Дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору ассистента-стажера вариативной части Блока 1 учебного плана.

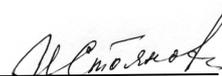
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры теории музыки.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Городилова Марина Викторовна,
профессор, кандидат искусствоведения

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуре-стажировки

И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Городилова М.В., Коробова А.Г., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение. Пояснительная записка

II. Тематический план

III. Содержание курса

III.1. Теоретический блок

III.2. Методологический блок

III.3. Аналитический блок

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Список литературы

V. Требования к зачёту.

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по дисциплине «Жанрово-стилевые подходы в работе дирижера оркестра народных инструментов над музыкальным произведением» для ассистентов-стажеров ориентирована на развитие и совершенствование той деятельности при работе над программой по специальности, которая связана с постижением самого замысла, структуры, содержательной наполненности исполняемой музыки.

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 ассистента-стажера.

Данной цели соответствуют основные *задачи* курса:

1. Углубить представления о понятиях и явлениях жанра и стиля в музыке.
2. Расширить жанрово-стилевой «словарь» музыканта.
3. Ознакомить с современными подходами и методиками анализа музыкального произведения и освоить их на практике.

Выпускник, освоивший дисциплину «Жанрово-стилевые подходы в работе дирижера оркестра народных инструментов над музыкальным произведением» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями:**

- готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).

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

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Общая трудоемкость составляет 72 часа (2 зачетные единицы), из которых: аудиторные групповые практические занятия – 40 часов (12 лекционных и 28 практических), самостоятельная работа ассистента-стажера – 32 часа.

Период изучения – 2-й семестр. Зачет – 2-й семестр.

Логика построения курса отвечает его основной – практической – направленности. Тематический план состоит из трех разделов-блоков: собственно теоретического, методологического и аналитического. При этом первый блок (установочный) задает некую сетку координат для дальнейшего прохождения дисциплины и призван систематизировать основные феномены музыки, отраженные в соответствующих понятиях и терминах. Второй блок включает в себя вопросы методологии и методики анализа музыкальных произведений, понимаемого прежде всего, как восхождение к смысловой целостности музыки в различных формах ее существования. В третьем блоке предполагается обращение к конкретному анализу на фундаменте, сформированном в первых двух блоках.

I. Теоретический блок (8 часов лекционных / 2 практических / 8 часов самостоятельных занятий):

1. Музыкальное произведение как центральный элемент культуры Нового времени. Триада «материя – форма – содержание». Подходы к проблеме

- содержания музыки и музыкального произведения.
2. Основы композиции музыкального произведения. Её типы и прототипы. Композиция и музыкальная драматургия.
  3. Основные стороны организации музыкального произведения: а) звуковысотная (гармоническая); б) ритмическая; в) фактурная, в том числе мелодическая.
  4. Жанр в музыке. Особенности жанрообразования в музыкальном искусстве различных эпох.
  5. Стил в музыке. Стил и стилистика, стилевые взаимодействия в музыке XX века.
- II. **Методологический блок (4 часа лекционных / 6 практических / 8 часов самостоятельных занятий):**
1. Методология анализа музыкального произведения. О методе целостного анализа.
  2. Методика жанрового анализа произведения.
  3. Силевой и стилистический анализ.
- III. **Аналитический блок (20 часов практических / 16 часов самостоятельных занятий):**
1. Образцы анализа музыкального произведения.
  2. Анализ произведений из программы ассистента-стажера.

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

I. Теоретический блок

Тема 1. Музыкальное произведение как центральный элемент культуры Нового времени. Триада «материя – форма – содержание». Подходы к проблеме содержания музыки и музыкального произведения

Проблема «произведения» в современной музыкальной науке. Понятие музыкального произведения и его признаки: произведение а) как воплощение индивидуального художественного замысла; б) как выстроенная по всем параметрам и завершенная во времени композиция; в) как текст, достаточно точно зафиксированный в нотной записи.

Исторические рамки феномена произведения в истории музыкального искусства; условия, способствовавшие его формированию в музыке европейской традиции. «Музыкальная деятельность» как форма существования музыки в обществе, альтернативная «произведению». Сравнение культуры музыкального произведения и культуры музыкальной деятельности (по Е.В. Назайкинскому).

Структура музыкальной культуры Нового времени и статус музыкального произведения в этой культуре как ее центрального элемента. Музыкальное произведение как поле взаимодействия общего (законов и норм) и индивидуального (замысла композитора), как самостоятельный художественный мир, познание которого требует всей целостности человека в единстве его эмоциональных и интеллектуальных сил. Композиторская, исполнительская и слушательская ипостаси произведения.

Гегелевская триада «материя – форма – содержание» и ее проекция в область музыки. Предпочтительность этой триады в анализе музыкального произведения в сравнении с диадой «форма – содержание».

Основа выразительности музыкального языка – ассоциативная природа слуховых впечатлений. Связи слуховых ассоциаций со зрительными, осязательными и др. (явление

синестезии) как предпосылка возникновения разнообразных и сложных музыкальных образов. Исторические процессы накопления, трансформации, замещения и т. д. в области музыкальной семантики. Возможности абстрагирования, обобщения, символизации – и конкретизации в процессе музыкального высказывания. Имманентно музыкальные и внемузыкальные компоненты содержания.

Принципиальная многоуровневость и многоаспектность содержания музыкального произведения: содержание музыки как вида искусства, отражение картины мира определенной эпохи и национальной школы, жанровое и стилевое содержание, индивидуальный замысел композитора, музыковедческое толкование, содержание исполнительской трактовки и слушательского восприятия.

Тема 2. Основы композиции музыкального произведения. Ее типы и прототипы.

Композиция и музыкальная драматургия

Двойственная (материально-идеальная) природа музыкального произведения.

Прототипы музыкальной композиции (культовый и светский церемониал, театральная драматургия, искусство риторики и др.).

Соотношение понятий «форма», «композиция», «структура». Основные принципы музыкального формообразования: 1) членораздельность («композиция» = «соположение» частей целого); 2) соотношение эти частей по сходству или различию музыкального материала (значение тематического, гармонического и структурного аспектов как основных для классического формообразования); 3) функциональная основа этих частей.

Композиция и драматургия как проявление аналитической и интонационно-фабульной сторон музыкальной формы (по В.В. Медушевскому). Типы музыкальной драматургии (лирический, драматический, эпический) и их характеристика.

Представления о форме в истории музыки. Учение о форме как одна из трех составляющих классической теории музыки.

Тема 3. Основные стороны организации музыкального произведения: а) звуковысотная (гармоническая); б) ритмическая; в) фактурная, в том числе мелодическая

а) звуковысотная (гармоническая)

Гармония как неотъемлемая составная часть классического формообразования на всех трех масштабно-временных уровнях (фоническом, синтаксическом, композиционном). Каденции как один из важнейших факторов музыкального структурирования. Участие гармонии в формировании логических значений синтаксических и композиционных единиц музыкального произведения, в том числе – композиционных функций частей музыкальной формы (так, экспозиционная функция есть экспонирование не только темы, но и тональности). Модуляция (общая логика гармонического развертывания от зоны устойчивости к зоне неустойчивости и обратно) как основа разномасштабных композиций в тональной музыке. Выразительная и формообразующая роль гармонии.

а) ритмическая

Ритм как временная структура любых воспринимаемых процессов. Естественные предпосылки музыкального ритма. Соотношение ритмического чувства с двигательным и речевым опытом человека.

Ритм как важнейшая сторона музыки (искусства временного). Ритм в широком смысле: временная структура музыкального процесса, организация музыки во времени. В узком смысле: ритмический рисунок (последовательность единиц музыкального времени одинаковой или различной длительности). Таким образом, ритм в широком значении включает ритмический рисунок, а также метр и темп.

Количественная (*времяизмерительная*) и качественная (*акцентная*) стороны ритма.

Ритм и гармония: ритм как «катализатор» гармонической функциональности; соотношение ритмических (акцентность – безакцентность) и гармонических (устой – неустой) функций. Проекция ритмических отношений в область синтаксиса и формы: временные отношения опорных и вспомогательных единиц музыкальной композиции, пропорции которых создают особый ритм формы. Вопросы нотации ритмической стороны музыки.

б) фактурная

Понятие фактуры как системы организации музыкального пространства. Соотношение понятий «фактура» и «музыкальная ткань». Главные координаты этой пространственной организации (вертикаль, горизонталь, глубина) и характерные для каждой из них *фактурные компоненты* (по Е.В. Назайкинскому). Понятие *фактурных функций*; постоянство и переменность функций фактурных компонентов.

Связь музыкальной фактуры с особенностями инструментария и исполнительского состава, с пространственными условиями исполнения и жанровой природой музыкального материала, с изобразительными эффектами, символическими значениями и т. д. Соотношение функциональной и фонической (звукоточной) сторон в фактуре.

Жанрово-стилевые детерминанты фактуры. Композиционное значение фактурных процессов (например, уплотнения и разряжения музыкальной ткани, увеличения и уменьшения ее объема, динамика включения и выключения голосов и т. д.).

Мелодия как главный голос гомофонной фактуры. Соотношение понятий «мелодика» – «мелодия» – «мелодизм». Мелодия как одно из важнейших начал в классико-романтической музыке, средоточие интонационности произведения.

Мелодия как часть целого (гомофонной фактуры), и одновременно комплексное явление; ее составляющие (мелодическая линия, гармоническое наполнение, ритмическая организация) и их соотношение.

Общее строение мелодии. Соотношение мелодической вершины и кульминации. Синтаксическое строение мелодии.

Вокальные и инструментальные типы мелодики. Мелодия и речь. Жанровые и стилевые детерминанты мелодики.

Соотношение мелодии и темы музыкального произведения.

Тема 4. Жанр в музыке. Особенности жанрообразования в музыкальном искусстве различных эпох

Жанр как триада: *явление – понятие – термин*. Этимология термина. 1). Соотношение термина и понятия жанра в истории музыки. 2). Соотношения понятия и явления жанра. Жанр как одна из основных сторон существования музыки и важнейшая категория осмысления этого существования, что отражается в следующем определении: **музыкальный жанр** – это целостная родовидовая модель (генотип) музыкального произведения или музыкальной деятельности, отличающаяся своей, исторически подвижной координацией общих черт содержания, оформления и прагматики, детерминированная соотношением с другими компонентами жанровой системы, функционирующая как субъект исторического существования музыки и как объект теоретической рефлексии. Различные подходы к категории жанра в современном музыкознании. Проблема классификации жанров.

Три основных направления в дальнейшем обсуждении темы.

- 1). Исторический подход в понимании музыкального жанра:
  - а) по отношению к каждому отдельно взятому жанру
  - б) по отношению к системе жанров;
- 2). Критерии жанровой атрибуции:
  - а) статус жанра (в «каком смысле жанр»: канон, закон, модальность)
  - б) жанровая традиция – то есть существующая традиция данного жанра,

- относительно которой оценивается отдельно взятый опус
- в) местоположение жанра в жанровой системе своей эпохи
  - г) жанрово-коммуникативная ситуация (тип интерсубъектной коммуникации, формы институциональности, функция, жизненное предназначение)
  - д) жанровое содержание (понятие А.Н. Сохора)
  - е) жанровая форма или жанровый стиль (по Сохору)
  - ж) имя жанра;
- 3). Роль жанра в музыке:
- а) по отношению к музыке в целом – жанры как её генотипы
  - б) по отношению к музыкальному произведению – жанр как основа музыкального произведения в целом и как источник музыкального тематизма.

Тема 5. Стиль в музыке. Стиль и стилистика, стилевые взаимодействия в музыке XX века

Широкое бытование понятия «стиль» в современной культуре. Этимология термина. Современное определение «музыкального стиля» как отличительного качества музыкальных произведений, принадлежащих той или иной генетической общности. Разнообразие и «разномасштабность» стилевых проявлений (стиль эпохи, национальный стиль, композиторский индивидуальный стиль, исполнительский стиль и т. д.). Стиль и художественный метод; стиль – и направление, течение. *Детерминанты* стиля: от самых общих (тип культуры и эстетические нормы эпохи) до наиболее индивидуальных (особенности художественного метода композитора; психо-физиологические особенности личности). *Функции* *стиля* (историко-культурная, аксиологическая, семантическая и др.).

Дифференциация *стиля* и *стилистики*.

XX век как «эпоха стилей», когда стиль из «правил игры» превращается в предмет игры. Понятие *полистилистики* как техники музыкальной композиции; условность терминологии. Проявления полистилистических тенденций в разных видах искусства XX в.; философско-эстетические концепции, близкие идеям полистилистики.

Различия музыкального «неоклассицизма» 1920-30-х гг. и собственно «полистилистики» второй половины века, сформировавшейся в особую технику композиции. Современная полистилистика как характерный феномен постмодернизма. Взаимодействие чужих и авторского стилей в полистилистическом произведении; соотношение стилизации и традиции. Проблема *стиля* в условиях полистилистики.

Неоднородность полистилистической техники в современной музыке («принцип цитирования» и «принцип аллюзии», по А.Г. Шнитке; параметры и структурно-семантические функции «игры со стилем»), её виды («симбиотическая» и «коллажная» полистилистика, по К. Штокхаузену).

Стилизация (целенаправленное воспроизведение композитором сущностных черт чужого *стиля*) как основа техники полистилистики. *Основные критерии* стилизации: наличие дистанции (временной, национальной, индивидуально-стилевой и пр.) между «своим» и «чужим», присутствие авторской позиции (её типы: возвышающая, снижающая, подчёркнуто нейтральная).

II. Методологический блок

Тема 1. Методология анализа музыкального произведения. О методе целостного анализа

Понимание «анализа» (соответственно этимологии слова) не как «разложения, разбора», а как «восхождения» к смыслу.

Метод (от др.-греч. μέθοδος = путь), по одному из определений – систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы достичь определённой цели. Обогащение методологии музыкознания методами других наук – гуманитарных и точных, традиционных и самых современных. Среди

наиболее значимых методов музыкального анализа, появившихся в XX веке и в свою очередь определивших целые направления – метод целостного анализа Л.А. Мазеля и В.А. Цуккермана. Понимание *стратегической цели* данного метода: направленность на постижение произведения в его содержательно-формальной *целостности*. Общие требования целостного анализа: рассмотрение произведения в контексте эпохи, особенностей стиля композитора, жанровой специфики; соотнесение общего и индивидуального в анализируемой музыке.

Знакомство с некоторыми современными методами анализа музыки: методом редукции Х. Шенкера, феноменологическим методом Л. Феррары; музыкально-герменевтическим направлением и др.

Тема 2. Методика жанрового анализа произведения

Жанровый анализ как важное направление в постижении музыкального произведения. **Методика жанрового анализа:**

- 1). Дифференциация жанрового типа всего произведения (внешнего жанрового слоя сочинения) – и жанровых истоков тематизма (внутреннего жанрового слоя).
- 2). Характеристика отображённых жанров:
  - а) распознавание самих жанровых истоков тематизма сочинения;
  - б) определение объёма жанрового отображения и меры его оформленности (всё произведение, часть, раздел, отдельная тема, элемент темы и т. д.);
  - в) выявление степени полноты и точности отображения жанрового прототипа в тематизме (возможны множество градаций – от жанровой имитации до жанровой аллюзии);
- 3). Характеристика функционирования отображённых жанров в тематизме и общей композиции произведения:
  - а) анализ взаимодействия жанровых элементов
    - в последовании (чередование жанровых элементов в теме, жанровый контраст между темами, жанровая трансформация одной темы и т. д.),
    - в одновременности (жанровый контрапункт, жанровый сплав и т. д.);
  - б) анализ жанрового развития в произведении (интенсивный или экстенсивный его характер, приёмы жанрового сопоставления и жанровой модуляции – внутри темы или на каком-то отрезке композиции, процессы жанрового варьирования, жанровой дифференциации и синтеза, жанровой конкретизации и абстрагирования т. д.).
- 4). Характеристика содержательных функций отображённых жанров:
  - а) выявление содержательных функций отображённых жанров в образно-композиционном контексте произведения (изображение, обобщение, искажение через жанр);
  - б) анализ действия содержательных функций отображённой жанровости в контексте произведения (стабильность или мобильность функций, процессы их переменности и совмещения).
- 5). Общий вывод о художественном эффекте использования жанровых средств, о их роли в воплощении замысла произведения.

Тема 3. Стилевой и стилистический анализ

Различия стилового и стилистического анализа: направленность *стилового анализа* на выявление особенностей стиля композитора, национальной школы, эпохи и т. п., *стилистического* – на характеристику отдельного произведения с точки зрения реализации в нем общих норм музыкального языка.

Стилевой аспект как один из важнейших в понимании музыки. Выявление «стилевых знаков» как путь постижения музыки в ее стиловой конкретике. «Активные» (стилеобразующие, входящие в основной фонд «стилистического словаря») и «пассивные» (принимающие на себя стилевую окраску, находящиеся на периферии «стилистического словаря») стилевые средства.

Полистилистическая композиция и особенности её изучения. *План анализа* подобного сочинения:

- 1) Выявить объект стилизации.
- 2) Определить объём стилизации (мотив, тема, часть формы, всё произведение).
- 3) Полнота воспроизведения стиля в стилизации (в диапазоне от имитации до аллюзии).
- 4) Способы введения стилизаций и характер их взаимодействия.
- 5) Характер соотношения «своего» и «чужого».
- 6) Художественно-выразительный эффект стилизации, её семантические функции.

III. Аналитический блок

III. 1. Образцы анализа музыкального произведения

(Предложенный ниже перечень образцов может варьироваться в зависимости от специальности и учебных задач.)

- 1). И.С. Бах. Прелюдия и fuga C-dur из I тома «Хорошо темперированного клавира».
- 2). Ф. Лист. «Мыслитель». Фортепианная пьеса из цикла «Годы странствий. Второй год. Италия» (1838-1839).
- 3). П. Чайковский. «Погоди». Соч. 16 №2 (1872г.). Романс на стихи Н. Грекова.
- 4). Д. Шостакович. Прелюдия и fuga Es-dur из цикла «24 прелюдии и фуги» op. 87.
- 5). С. Прокофьев «Мимолетность» № 1 для фортепиано.
- 6). Э. Денисов «На снежном костре», вокальный цикл на стихи А. Блока для голоса и фортепиано: № 2 «Снежный путь».
- 7). Б. Бриттен «Зимние слова», вокальный цикл op. 52 на стихи Т. Харди для голоса и фортепиано: № 1 «Закат в ноябре».

III. 2. Анализ произведений из программы ассистента-стажера.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы:

1. *Коробова А.Г., Городилова М.В.* Методологические принципы анализа музыкального произведения: Учебное пособие по курсу «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» для музыкальных вузов. – Екатеринбург: УГК им. М.П. Мусоргского, 2014.
2. *Коробова А.Г.* Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. – М., 2007.
3. *Мазель Л.А., Цуккерман В.А.* Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
4. *Михайлов М.К.* Стиль в музыке. – Л., 1981.
5. *Назайкинский Е.В.* Логика музыкальной композиции. М., 1982.
6. *Назайкинский Е.В.* Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие. – М., 2003.
7. *Холопов Ю.* Гармония. Теоретический курс. – М., Музыка, 1988.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТУ.

На зачёте предполагается ответ на один из теоретических вопросов по проблематике курса, а также анализ произведения из программы ассистента-стажера, выполненный в форме письменной работы.

Рекомендации к зачетной работе по курсу «Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением»

Письменная работа представляет собой изложение результатов анализа произведения крупной формы из программы по специальности.

Материал для анализа – инструментальный или вокальный цикл, сюита, вариации, оперная сцена и т. д.

Объем работы – 15-20 тысяч печатных знаков (опция Сервис → Статистика → Знаков с пробелами).

Общий план работы: Введение, Основная часть, Заключение (Выводы), Список использованной литературы.

Во *Введении* рекомендуется кратко затронуть историю (обстоятельства) создания и степень изученности избранного произведения, а также, если это уместно, его востребованности в концертной и педагогической практике.

Основная часть призвана решить главную задачу работы: на основе анализа композиции, жанрово-стилевых особенностей и музыкального языка с максимальной полнотой раскрыть художественный замысел, структуру, содержательную наполненность рассматриваемого произведения. При этом последовательность изложения может быть различной: от общего к частному или от частного к общему, от внемузыкальных факторов к чисто музыкальным и т. д. Важно, чтобы были отмечены, как минимум, следующие моменты:

- определение формы в целом и составляющих её частей
- выявление тонального плана (крупного плана гармонии) как фактора формообразования
- характеристика тематизма (жанрово-стилевые истоки, синтаксис, комплекс выразительных средств, особенности изложения) и его развития
- рассмотрение аналитико-грамматических параметров музыкального языка в связи с жанрово-стилевыми детерминантами произведения.

Следует обратить внимание на то, чтобы анализ не сводился к простому перечислению наблюдаемых фактов, но восходил в итоге к интерпретации музыки в её художественно-смысловой целостности.

Заключение (Выводы) должно содержать обобщение по проделанной работе: словесное выражение сложившейся в результате аналитического изучения трактовки избранного произведения: его замысла, архитектоники, семантики и пр. Ценным представляется соотнесение данной трактовки с опытом исполнительской работы – как личным, так и других музыкантов.

Список литературы должен включать только те источники, которые цитируются или упоминаются в работе, а также имеют прямое отношение к анализируемому произведению и его интерпретациям.

Вопросы для зачёта:

1. Музыкальное произведение как центральный элемент культуры Нового времени. Триада «материя – форма – содержание». Подходы к проблеме содержания музыки и музыкального произведения.
2. Основы композиции музыкального произведения. Её типы и прототипы. Композиция и музыкальная драматургия.
3. Основные стороны организации музыкального произведения: а) звуковысотная (гармоническая); б) ритмическая; в) фактурная, в том числе мелодическая.
4. Жанр в музыке. Особенности жанрообразования в музыкальном искусстве различных эпох.
5. Стиль в музыке. Стиль и стилистика, стилевые взаимодействия в музыке XX века.
6. Методология анализа музыкального произведения. О методе целостного анализа.
7. Методика жанрового анализа произведения.
8. Стилевой и стилистический анализ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
 «4 сентября» 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Слуховой анализ концертного репертуара оркестра народных
инструментов»**

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности
53.09.05 «Искусство дирижирования»
(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация: Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
доктор искусствоведения, профессор О.Е. Шелудякова

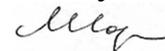
Программа по дисциплине «Слуховой анализ концертного репертуара оркестра народных инструментов» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование оркестром народных инструментов).

Дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору ассистента-стажера вариативной части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры теории музыки.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Городилова Марина Викторовна,
профессор, кандидат искусствоведения

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуры-стажировки
И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Шелудякова О.Е., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение. Пояснительная записка

II. Тематический план

III. Содержание курса

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

V. Требования к зачёту

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки ассистентов-стажеров к их будущей профессиональной деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

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.

Требования к уровню освоения содержания курса

Выпускник, освоивший дисциплину «Слуховой анализ концертного репертуара оркестра народных инструментов» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями:**

- готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5).

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер 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 звука, 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.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Общая трудоемкость составляет 72 часа (2 зачетные единицы), из которых: аудиторные групповые занятия – 40 часов (12 – лекции, 28 – практические занятия), самостоятельная работа ассистента-стажера – 32 часа.

Период изучения – 2-й семестр. Зачет – 2-й семестр.

Распределение часов по темам и видам учебной работы

N п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных		Самост
			Лекц	Практ.	
1.	Роль слухового анализа в работе музыканта-исполнителя.	2	1	1	-
2.	Слуховой исполнительский анализ – виды. План слухового анализа.	4	-	2	2
3.	Понятие интерпретации. Особенности ее восприятия на слух.	6	1	3	2
4.	Анализ художественного образа сочинения.	6	1	3	2
5.	Слуховой анализ композиции и драматургии	4	1	1	2
6.	Слуховой анализ музыкального стиля	5	-	3	2
7.	Слуховой анализ жанра музыкального сочинения.	4	-	2	2
8.	Слуховой анализ инструментальных трудностей	5	-	2	3
9.	Система исполнительских музыкальных средств.	6	1	2	3
10.	Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы	5	1	2	2
11.	Громкостная динамика и тембр. Особенности слухового восприятия.	4	1	1	2
12.	Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка.	4	1	1	2
13.	Исполнительское искусство XVII-XVIII веков	4	1	1	2
14.	Музыкальное исполнительство XIX века	4	1	1	2
15.	Музыкальное исполнительство XX века	4	1	1	2
16.	Орнаментика. Особенности исполнения и слухового восприятия	5	1	2	2
Всего		72	12	28	32

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Роль слухового анализа в работе музыканта-исполнителя.

Цель слухового анализа в воспитании навыков слухового восприятия через осознанное слушание музыки – целых произведений, фрагментов, отдельных музыкально-языковых элементов. Участие в слуховом восприятии всех анализаторных систем в их тесной взаимосвязи – звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха, чувства формы и стиля. Роль выбора художественно полноценного музыкального материала – особенности концертного репертуара; его собственно художественный и дидактический смысл. Явление слуховой инерции

и проблема её преодоления. Значение слуховой активности, воспитанных интеллекта и эмоции, но и роль бессознательного в процессе восприятия. Порядок (алгоритм) вопросов, направляющих восприятие и мышление учащихся от осознания наиболее общих закономерностей в организации музыкального целого ко всё большему углублению в детали.

Тема 2. Слуховой исполнительский анализ – виды. План слухового анализа

Понятие слухового исполнительского анализа. Содержание исполнительского анализа. Общеисполнительские (образное содержание произведения, драматургический план, динамическое соотношение в произведении, темповые соотношения) и специально исполнительские (приемы, диктуемые инструментальной и вокальной техникой, особенностями звукоизвлечения на конкретном инструменте; штрихи, аппликатура, педализация и др.) задачи. Взаимосвязь обще исполнительских и специально исполнительских задач.

Тема 3. Понятие интерпретации

Зависимость интерпретации от эстетических принципов «школы» или музыкального направления, от индивидуальных особенностей и идейно-художественного замысла музыкального произведения. Индивидуальный подход к исполняемой музыке. Наличие у исполнителя собственной творческой концепции воплощения авторского замысла как основное условие интерпретации. Исполнительская форма, уникальность ее видов.

Объективное и субъективное, интуитивное и рациональное в музыкальном исполнительстве. Порождение новых смыслов как результат интерпретации. Специфика художественной интерпретации, интуитивное постижение объекта интерпретации (вживание, синергетика). Роль семантического и эстетического анализа произведения для исполнительской интерпретации. Преднамеренность и непреднамеренность в музыкальной интерпретации. Адекватность исполнительской интерпретации музыкального произведения. Формирование художественно-исполнительской идеи и ее реализация.

Различные аспекты интерпретации: 1. истолкование исполнителем авторского замысла; 2. историческое наследование; 3. межкультурные и внутрикультурные отношения. Аутентичное исполнение, погружение в историко-культурный контекст.

Тема 4. Анализ художественного образа сочинения

Эпичность, лиричность, драматичность как возможные тонусы исполнения. Соотношение эмоциональных и рациональных моментов в исполнительском стиле. Отстраненность, образная конкретность, театральность в творческом облике музыканта. Личностное высказывание, диалогичность, персонализация образов в исполнительском процессе. Масштабность и камерность, доверительность исполнения.

Композиторский текст как основа становления музыкального образа, порождающее начало исполнительского процесса. Взаимодействие стиля эпохи создания произведения и индивидуального стиля композитора - и стилевых аспектов эпохи исполнения произведения и индивидуального стиля исполнителя.

Тема 5. Музыкальное произведение и форма

Музыкальное произведение как художественное целое, которому свойственны внутренняя завершенность и мотивированность. Индивидуализированность содержания и формы произведения, за которым стоит личность автора, детальная фиксация в нотной записи, предполагающая искусство исполнительской интерпретации. Зависимость музыкальной формы от содержания произведения.

Исполнительская форма (композиция) музыкального произведения. Процессуальное становление музыкальной формы и временное развертывание целостного представления. Осознание исполнителем функций частей музыкальной формы и его образной структуры. Сквозное развитие произведения и его динамический план. Ощущение ритма формы, её внутренних пропорций. Роль повторности и контрастов в построении музыкального произведения. Вариантное исполнение повторов, качественные изменения при исполнении реприз. Фактурные переключения как признак нового раздела.

Смысловой и архитектурный охват крупной формы. Чувство формы как охват прозвучавших разделов произведения и ясное представление его последующего развития. Естественность образно-эмоциональных переходов от одного раздела к другому. Архитектурная прочность конструкции, объединенной эмоционально-смысловыми арками. Роль динамики и

темброво-инструментальных средств в построении крупной формы. Ощущение завершенности музыкального процесса.

Направленность музыкальной формы на слушателя. Подчинение её образно-драматургическим и музыкально-синтаксическим эталонам, поддержание внимания слушателя смысловой наполненностью музыкального образа, его последовательным развитием, контрастами и обновлением. Диалектика исполнительских традиций и индивидуальной трактовки музыкального произведения как условие слушательского интереса и убедительного построения музыкальной формы. Исполнитель как идеальный слушатель произведения: проверка слушательского восприятия собственными ощущениями исполнителя.

Тема 6. Слуховой анализ музыкального стиля

Понятие стиля. Определение музыкального стиля. Понятие стиля в историческом и эстетическом аспектах. Характерные признаки музыкального стиля (инструментарий, звуковой образ, темп, артикуляция, динамика). Исполнительские задачи, возникающие в каждом из музыкальных стилей. Транскрипции, парафразы, переложения одного и того же произведения. Отражение историко-стилевых традиций в редакциях музыкальных произведений. Основные средства исполнительской вариантности: динамика, темп, агогика, тембральность, свойственная различным инструментам, звуковая красочность. Редакции произведений для духовых инструментов.

Тема 7. Слуховой анализ музыкального жанра

Понятие музыкального жанра. Жанр как род и вид музыки. Параметры жанровых классификаций. Исполнительский состав (жанры инструментальные, вокальные, смешанные). Способ создания (композиционный, импровизационный). Соотношение жанра и формы, жанра и стиля. Концепции и теории музыкального стиля и жанра М. Лобановой.

Тема 8. Слуховой анализ инструментальных трудностей

Перманентное (непрерывное) исполнительское дыхание; Игра аккордами (многозвучие); Frullato на медных духовых инструментах; Четвертьтоновая альтерация; Губная осцилляция; Язычковое pizzicato на кларнете и саксофоне (slap-stick); Хлопок ладонью по мундштуку медного духового инструмента; стук пальцем по клапану или корпусу инструмента; Игра с недостающей деталью инструмента; отдельные штрихи и приемы; анализ мелодики, ритмической организации, возможной аппликатуры.

Тема 9. Система исполнительских музыкальных средств

Интонационная природа музыкального исполнительства. Художественные выразительные средства исполнителя (исполнительская интонация), их соотношение с композиторским текстом музыкального произведения. Смысловая обусловленность всех звуковых компонентов произведения. Индивидуальная трактовка высотной строя произведения, его темпа и ритма, агогики, динамики, тембра в процессе исполнения.

Музыкальные инструменты с фиксированной и нефиксированной высотой звуков. Настройка инструментов с фиксированной высотой. Сознательное повышение и понижение ступеней лада для достижения чистоты и высотной стабильности строя.

Интонация и музыкальные исполнительские средства. Роль постановки голоса, исполнительского аппарата инструменталиста для чистоты интонации. Взаимосвязь высотного интонирования с другими музыкальными выразительными средствами – направленностью мелодического движения, метроритмом, динамикой, тембром.

Стилевые нормы высотного интонирования. Обострение ладовых тяготений в произведениях композиторов-романтиков. Более спокойное, уравновешенное интонирование музыки классиков. Ладово-индифферентное (интервальное) интонирование в атональной музыке XX века. Индивидуальная манера интонирования в исполнительской практике выдающихся музыкантов. Влияние психофизического состояния артиста на интонацию.

Особенности сольного, ансамблевого и оркестрового интонирования. Относительная свобода интонирования в сольном исполнительстве. Необходимость координации интонации при ансамблевой игре. Нивелирование высотного интонирования в унисонном звучании хоровых и оркестровых партий. Проблема достижения высотного ансамбля в коллективном

исполнительстве. Необходимость преодоления высотной индифферентности рояля при работе пианиста с вокалистами.

Усложнение требований к высотному интонированию в музыке XX века. Нетемперированное интонирование в народно-песенном исполнительстве. Четвертитоновая и другие формы микроинтервалики в произведениях Хабы, Вышнеградского, Пендерецкого, Губайдулиной, Шнитке, Слонимского и других композиторов. Экмелика (элементы речевого интонирования), Sprechstimme - приблизительное высотное интонирование в произведениях Шёнберга и его последователей. Старинные формы темперации и высотного строя в аутентичном интонировании.

Тема 10. Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы

Тактометрическая организация музыкального времени в классической и романтической музыке. Равномерность и темп, метр и конкретные ритмические формы как различные уровни метроритмической организации. Конструктивное и выразительное значение ритма в музыке. Агогика (микроуровень в организации музыкального времени). Музыкальная архитектура (макроуровень временной организации музыки). Различные исторические формы ритмической организации.

Роль ритма в различных национальных культурах, в музыке различных исторических эпох, в разных музыкальных жанрах. Национальная специфика ритма.

Выбор художественно обусловленных темпов, обеспечивающих рельефность музыкальных образов и возможность создания целостной художественной концепции. Выдерживание единого темпа как условие неизменности музыкального образа. Работа исполнителя над устойчивостью темпа. Темповая память. Художественная обоснованность темповых изменений и контрастов. Темповая драматургия музыкального произведения. Роль темпа в создании музыкальной формы.

Стилистические нормы метроритмической организации. Новые явления в области ритма в музыке XX века и художественное овладение ими. Работа над ритмом в условиях ансамблевого, сольного и оркестрового исполнительства.

Агогика как средство выразительности. Различение смены темпа и агогики. Агогика и Tempo rubato. Агогика и интонация (смысловое выделение звуков). Агогика и членение музыкальной речи (остановки или ускорения на стыке музыкальных событий). Агогика и форма. Взаимосвязь агогики и динамики. Зависимость агогики от фактуры. Агогика в различных музыкальных жанрах и стилях. Агогика в сольном, ансамблевом, сольном и оркестром исполнении.

Тема 11. Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности

Природа, функции и формы проявления **громкостной динамики** в музыке. Динамика как сторона исполнительской техники музыканта. Связь с тесситурными условиями, регистром, характером голоса, тембром. Динамика в музыке разных жанров. Динамические возможности различных голосов и музыкальных инструментов. Динамика в ансамбле, оркестре. Динамическое строение мотива, фразы. Роль динамики в формообразовании. Динамический план произведения. Особенности громкостной динамики в музыке разных стилей. Террасная динамика музыки барокко. Динамические открытия композиторов мангеймской школы. Динамические особенности музыки Бетховена. Динамические нарастания и контрасты в музыке романтиков.

Особые формы динамики. Монотонность, динамическое филирование. Эффект эхо. Стерефоничность динамики в оркестре романтиков. Полидинамика и серийная динамика в искусстве XX века.

Тембровая характеристика музыкальных инструментов (инструментальный колорит). Основы классификации музыкальных инструментов (по характеру звучания, по материалу, по способу звукоизвлечения и пр.). Окрашенность звуков определенного регистра. Влияние исполнительских приемов (туше, штрих и пр.). Звуковой идеал и тембровая характерность звука (звук певучий, колкий, открытый, закрытый, ясный, гнусавый, ворчливый). Различение вибрированного и невибрированного звука. Вибрато высотное, динамическое. Его частота.

Инструментальные исполнительские составы. Их типы. Специфика оркестровых коллективов и их темброво-динамические возможности. Различные виды оркестров. Симфонический оркестр как наивысшее достижение классической инструментальной культуры. Оркестры народных инструментов. Национальная характерность их звучания.

Своеобразие тембровой палитры в музыке различных исторических эпох. Относительная индифферентность к тембру инструментов в эпоху барокко. Отбор типизированных тембров (тембр-аффект) в классическую эпоху. Индивидуализация тембровой выразительности в музыке XIX века. Лейттебр в произведениях композиторов-романтиков. Интенсивное развитие языка тембров в искусстве XX века. Возникновение мелодии тембров (Шёнберг и его последователи), сонористики. Увеличение роли ударных инструментов. Поиски новой тембровой выразительности в нетрадиционном использовании музыкальных инструментов. Электромusикальные инструменты и их выразительные возможности. Новые принципы композиции, опирающиеся на тембровую характеристику звука (тембровая серийность).

Тема 12. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы

Три уровня в исполнительском построении музыкального текста: артикуляция, фразировка, композиция.

Сложная структура музыкального звука, его сегментация, изменчивость. Процессы возникновения (формирования), течения, завершения звука (атака, звуковедение, снятие).

Штрих – разительное средство исполнительского искусства, художественная деталь музыкальной языковой системы. Взаимосвязь штрихов и артикуляции. Зависимость штриха от способа звукоизвлечения. Проявление штриховой техники на мотивном уровне организации мелодии, в фигурах сопровождения.

Артикуляция (произношение) - соединение или различение единичных тонов, а также переход от звука к паузе. Формирование артикуляционных качеств тонов за счет их временной продолжительности, громкостной динамики, высоты, тембра. Диалектика расчленения и соединения звуков при артикуляции. Смысловое единство элементов музыкальной ткани. Средства артикуляционного расчленения: пауза, долгая нота, люфт. Артикуляционное преобразование материала.

Специфика артикуляции при игре на различных инструментах – скрипка, фортепиано, баян и др.

Артикуляция в камерном, хоровом и оркестровом исполнительстве. Достижение единства артикуляции, артикуляционное взаимодействие различных инструментов (например, скрипки и фортепиано).

Стилистическая определенность штрихов и артикуляции. Различные формы легато и стакато в классической и романтической музыке. Специфика артикуляционных процессов в джазовом исполнительстве.

Фразировка - смысловое разделение музыкального материала с целью раскрытия художественного содержания произведения, организация музыкального тематизма. Соотношение фразировки и артикуляции. Начальные, развивающие, заключительные фразы. Ритмосинтаксические структуры периодичности, объединения, дробления. Наложение построений друг на друга (в гомофонии, полифонии).

Объективные предпосылки фразировки (мелодическое, полифоническое, фактурное строение музыкальной ткани). Фразировка и фактура. Гармония как глубинное основание фразировки. Фразировка и динамические оттенки. Фразировка агогическими средствами.

Фразировочные и штриховые лиги. Фразировка и архитектурное чувство. Особенности фразировки в музыке разного склада, стиля, в разных формах исполнительства.

Тема 13. Исполнительское искусство XVII-XVIII веков

Высокий технический и художественный уровень органного, клавирного и лютневого исполнительства в XVII-XVIII веках. Развитие новых инструментальных жанров — предклассических сонаты и концерта. Расцвет сольного исполнительства, обогащение исполнительских средств выражения, раскрытие в искусстве внутреннего мира личности. Новые приёмы игры на струнных инструментах – тремоло и пиццикато. Особенности ритмической организации мелодического процесса (notes inégales).

Новый тип музыканта-практика - универсального художника, обладающего многосторонними знаниями и навыками. Слияние в одном лице исполнителя и творца музыки, импровизация как основа его исполнительского мастерства. Музицирование в избранном кругу слушателей, интимное сопереживание чувств, отсутствие эстрады.

Преобладание в XVII—XVIII веках неполных форм записи музыки . Генерал-бас и искусство орнаментики. Усиление в исполнительстве элементов субъективизма и развитие виртуозности.

Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве **конца XVIII в.** Развитие инструментальной *виртуозности*, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Упадок искусства импровизации.

Тема 14. Музыкальное исполнительство в XIX веке

Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века.

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения: требование большей интенсивности звучания, повышение строя. Элементы зрелищности (актерское перевоплощение, выразительный жест) как способ воздействия на массу слушателей. Жанры виртуозной пьесы или концерта, фантазии на оперные темы в программах сочиняющего виртуоза.

Формирование нового типа музыканта-интерпретатора, ставящего перед собой объективные художественные задачи, усиливающего интеллектуальное начало исполнительства в середине XIX в. Развитие национальных исполнительских школ.

XIX век – время создания ряда новых музыкальных инструментов. Изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.

Возникновение различных форм закрепления интерпретации — исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX—XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 15. Музыкальное исполнительство XX в.

Музыкальное исполнительство XX века. Тенденции дегуманизации музыкального искусства. Аэмоциональность, апсихологизм, фетишизация техники в урбанистическом исполнительском стиле (1920-30-е годы).

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве.

Современная исполнительская практика в области академической музыкальной культуры, опирающейся на традиции реалистического и романтического искусства.

Эволюция исполнительских средств выражения и принципов концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов артикуляции.

Индивидуализация состава исполнителей (с конца XIX века, позже у Шёнберга, Веберна и других композиторов 20-30-х годов).

Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства на Западе и в России. Эстетические проблемы аутентичного исполнительства.

Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые тембры (приготовленное фортепиано), полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса.

Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами, позволяющие преодолеть однозначную заданность музыкального текста (Э. Варез. *Déserts* (Пустыни) для 14 духовых, ударных, фортепиано и магнитофонной ленты).

Инструментальный театр (начало с пьесы М. Кагеля «*Sur scene*» - 1959) – особая форма музыкального исполнительства, развившаяся во второй половине XX века. Хепенинг - алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Цель хэппенинга — способствовать раскрепощению участников в процессе импровизации и дать выход их бессознательным побуждениям. Тенденция к слиянию искусства с течением самой жизни.

Тема 16. Орнаментика

Специфика европейского музыкального звука. Орнаментика как частичная компенсация однородности однозначно определенного тона. Орнаментика в Народном искусстве разных стран.

Звуковые и смысловые эффекты орнаментации: а) оживление звука; б) достижение мелодической непрерывности; в) вуалирование и прояснение гармонии. Орнаментация как реликт импровизационности, характерной для европейской музыки средних веков и Возрождения.

Особенности орнаментации в певческой практике и инструментальном исполнительстве. Стилистические варианты орнаментации: различные формы украшения звука в музыке барокко (Куперен, Рамо, Бах, Гендель), классики (Гайдн, Моцарт, ранний Бетховен), в романтическом искусстве.

Орнаментика в средневековой европейской музыке, в традиционном культовом искусстве России.

Теоретические работы по вопросам орнаментики (А. Бейшлаг). Практические пособия по овладению техникой орнаментирования (К. Черни и др.).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1 Литература

1. Гузий, В. М. Музыка XX века для духовых инструментов. Нотографический указатель. Вып. I: Флейта / В. М. Гузий ; Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова. – Ростов н/Д, 2011. – 96 с.
2. Иванов, В. Д. Библиографический указатель литературы по теории и практике исполнительства на духовых и ударных инструментах / В. Д. Иванов ; Московский гос. университет культуры и искусств. – Москва : МГУКИ, 2014. – 140 с.
3. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/69643> — Загл. с экрана
4. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1975> — Загл. с экрана
5. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66270> — Загл. с экрана

Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

1. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и mp 3),
2. проигрыватели dvd и видеомагнитофоны,
3. экран,
4. магнитофон для прослушивания аудиокассет,
5. проигрыватель для прослушивания виниловых дисков,
6. музыкальный инструментарий.

Необходимы также аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений, нотные издания в виде клавиров и партитур, учебная и методическая литература по курсу.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- <http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>
- <http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>
- <http://notes.tarakanov.net/>
- <http://classic.chubrik.ru/>
- <http://www.scorsers.com/>
- <http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html>

V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТУ

Вопросы к зачету

1. Роль слухового анализа в работе музыканта-исполнителя.
2. Слуховой исполнительский анализ – виды. План слухового анализа.
3. Понятие интерпретации. Особенности ее восприятия на слух.
4. Анализ художественного образа сочинения.

5. Слуховой анализ композиции и драматургии
6. Слуховой анализ музыкального стиля
7. Слуховой анализ жанра музыкального сочинения.
8. Слуховой анализ инструментальных трудностей
9. Система исполнительских музыкальных средств.
10. Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы
11. Громкостная динамика и тембр. Особенности слухового восприятия.
12. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка.
13. Исполнительское искусство XVII-XVIII веков
14. Музыкальное исполнительство XIX века
15. Музыкальное исполнительство XX века
16. Орнаментика. Особенности исполнения и слухового восприятия

План слухового анализа

I. Общие сведения о произведении

1. Эпоха
2. Стилль (темпы, манера письма, закономерности гармонии – простая, красочная и пр., вид композиторской техники)
3. Жанр
4. Круг образов и музыкальная драматургия

II. Слуховой анализ отдельных сторон концертного сочинения

1. Тип композиции
2. Выбор темпов
3. Определение динамического плана, кульминаций
4. Форма как средство драматургии (развитие образов, характер и мера контрастов)
5. Средства расчленения музыкальной ткани – фактура, гармония, полифоническое строение
6. Фактура, выбор способов её исполнительской реализации, виды техники
7. Фразировка (принципы, её динамика). Штрихи и артикуляция
8. Способы достижения разнообразия единства и художественного разнообразия
9. Распределение физических и эмоциональных сил исполнителя
10. Выбор дополнительных средств сценического поведения, если это необходимо (посадка, характер движений, мимика, костюм, декорации)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Event-менеджмент в сфере музыкальной культуры в сфере
концертно-зрелищных мероприятий»**

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности
53.09.05 «Искусство дирижирования»
(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация: Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Резник Ирина Борисовна,
кандидат искусствоведения, доцент

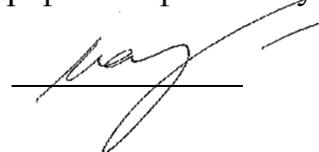
Программа по дисциплине «Event-менеджмент в сфере музыкальной культуры в сфере концертно-зрелищных мероприятий» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование оркестром народных инструментов).

Дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору ассистента-стажера вариативной части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 9 от 22 мая 2017 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуры-стажировки
И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Резник И.Б, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  - 3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  - 3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
  - 5.1. Литература
  - 5.2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы
6. Методические рекомендации
  - 6.1. Методические рекомендации преподавателям
  - 6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы
7. Материалы для итоговой аттестации (зачет)
  - 7.1. Темы докладов
  - 7.2. Вопросы для зачета
  - 7.3. Практические задания

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки студентов к их будущей профессиональной деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Цель курса «Event-менеджмент в сфере музыкальной культуры в сфере концертно-зрелищных мероприятий» - подготовка специалистов, способных осуществлять профессиональную организацию и руководство научными, художественными, культурными и развлекательными мероприятиями.

Необходимость преподавания данной дисциплины обусловлена потребностью учреждений культуры и искусств (театров, филармоний, концертных организаций), а также образовательных учреждений в специалистах, способных на высоком профессиональном уровне организовать и провести культурное мероприятие. Специалисты, прослушавшие курс, должны продемонстрировать высокий уровень музыкальной подготовки, сочетающийся с должным уровнем подготовки в сфере организации мероприятий (event-менеджмент).

Основные **задачи** курса:

- Формирование у студентов представлений о цели, задачах, содержании и структуре курса;
- Формирование системы знаний, умений и навыков в области организационного менеджмента и менеджмента событий.
- Выработка практических навыков организации и проведения мероприятий.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник ассистентуры-стажировки, освоивший данную дисциплину, должен обладать **профессиональными компетенциями:**

- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
- готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (Далее - «Интернет») (ПК-12).

Выпускники, прослушавшие данный курс, должны:

- **знать:** основы рыночной экономики и менеджмента, основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса, основы менеджмента сервисной деятельности, этапы организации мероприятия.
- **уметь:** проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг; прогнозировать спрос и предложения на услуги, формировать стратегию и концепцию мероприятия;
- **владеть:** организационными навыками в сфере сервиса, владеть приемами изучения личности потребителя; навыками и методами проведения маркетинговых исследований в сервисе, навыками организационного менеджмента, методом бесконфликтных взаимоотношений с потребителем, навыками проведения event-мероприятий.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 1,5 зачетных единицы, т.е. 54 часа; из них аудиторных – 40 часа в форме групповых занятий, самостоятельная работа – 14 часов.

Время изучения – 3 семестр. Виды промежуточного контроля: зачет – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов			
			лекц	практ	Само-стоят.
3 семестр			6	34	14
1.	Менеджмент как научная дисциплина. История менеджмента – этапы формирования, основные подходы, школы.		-	2	-
2.	Управленческий процесс: сущность, виды, задачи. Система в управлении.		-	2	1
3.	Менеджмент: виды, функции, принципы		-	2	1
4.	Личность и ее роль в системе управления и менеджменте. Мотивация как функция менеджмента.		1	2	1
5.	Построение управленческой системы: руководитель – подчиненный. Стили руководства, концепции лидерства. Руководство и лидерство		1	2	1
6.	Конфликт – формы, стратегии. Решение конфликтов.		1	2	1
7.	Координация и контроль в менеджменте.		-	2	-
8.	Планирование и прогнозирование в менеджменте.		1	2	1
9.	Организация: понятие, признаки, формы. Организационная культура. Типы организаций.		1	2	1
10.	Процессы управления: стратегия и тактика. Планирование деятельности организаций. Сущность и система стратегического планирования. Виды планов. Типы стратегий бизнеса и предприятия.		1	2	1
11.	Базовые понятия и основы менеджмента событий.		-	2	1
12.	Подготовка и планирование мероприятия.		-	2	1
13.	Управление мероприятием.		-	2	1
14.	Выбор поставщиков и партнеров. Заключение договоров.		-	2	-
15.	Продвижение мероприятия: реклама, PR и другие инструменты маркетинга.		-	2	1
16.	Финансовый план мероприятия.		-	2	1
17.	Оценка мероприятия и риски в event-менеджменте.		-	2	1
Итого			54	34	14

4. Содержание курса

Тема 1. Менеджмент как научная дисциплина. История менеджмента – этапы формирования, основные подходы, школы

Сущность менеджмента. Управленческие идеи древности. Теория и практика управления в XIX столетии. Рационалистическая концепция менеджмента. Классическая школа. Ориентация управления на человека. Количественные управленческие теории. Современные концепции менеджмента. Управленческие взгляды в России и СССР. Исторические основы формирования менеджмента. Школы и направления в менеджменте. Менеджмент как наука и учебная дисциплина. Предмет и место менеджмента среди других экономических наук.

Тема 2. Управленческий процесс: сущность, виды, задачи. Система в управлении

Понятие управления. Виды управления. Задачи управления. Управленческий процесс. Управленческие ситуации. Предмет и средства управленческого труда. Продукт управленческого труда. Управленческие операции. Управленческие процедуры. Управленческие технологии

Тема 3. Менеджмент: виды, функции, принципы

Виды менеджмента: по признаку объекта (общий и функциональный), по признаку содержания (нормативный, стратегический, инновационный, оперативный). А.Файоль и его

классических функций менеджмента: организация, планирование, координация, мотивация, контроль. Основные принципы: точность, полнота, ясность, непрерывность, экономичность.

Тема 4. Личность и ее роль в менеджменте. Мотивация как функция менеджмента

Сущность и условия формирования. Понятия и свойства личности. Темперамент и характер. Виды и классификации. Теории поведения личности в организации. Личность и художественное творчество.

Теоретико-методологические основы мотивации как функции менеджмента. Роль персонала в решении задач организации. Мотивация деятельности. Сущность и содержание функции мотивация персонала организации. Сущность содержательных теорий мотивации. Теории мотивации А. Маслоу, теория потребностей Д. МакКлелланда, теория мотивации Ф. Герцберга. Сущность процессуальных теорий мотивации. Общая характеристика и суть процессуальной теории ожиданий. Общая характеристика процессуальной теории мотивации (модели) Портера - Лоулера.

Тема 5. Построение управленческой системы: руководитель – подчиненный. Стили руководства, концепции лидерства. Руководство и лидерство

Понятие власти. Власть и влияние. Формы влияние: принуждение, убеждение, сотрудничество. Типы власти: формальная и неформальная. Инструменты власти: ущемление, вознаграждение, экспертная, эталон, легитимность.

Власть и функции руководителя. Власть, администраторство и лидерство. Лидерство как социально-психологическое явление. Типы руководителей в соответствии с управленческой решеткой Блейка-Моутона. Понятие стиля руководства. Типы стилей руководства (авторитарный, демократический, либеральный). Концепции многомерных стилей руководства (Ф. Фидлера, Т. Митчелла и Р. Хауса, П. Херсли и К. Бланшира, Врума - Йеттона). Особенности руководства творческими коллективами.

Тема 6. Конфликт – формы, стратегии. Решение конфликтов

Конфликт: типы и виды. Конфликт в организации. Процесс развития конфликта и его последствия. Управление конфликтной ситуацией и методы разрешения конфликтов. Координационные и интеграционные механизмы. Конфликт в творческой среде.

Тема 7. Координация и контроль в менеджменте

Сущность, содержание и задачи функции контроля. Принципы, субъекты и объекты контроля в организации. Формы, виды и типы контроля в менеджменте (предварительный, текущий и итоговый; стратегический и оперативный; внутренний и внешний). Этапы технологии процесса контроля. Соотношение контроля, регулирования и координации в менеджменте организации.

Тема 8. Планирование и прогнозирование в менеджменте

Функции планирования в менеджменте. Проблемно-ситуационный анализ, целеполагание, прогнозирование, планирование в менеджменте. Методология и логика планирования. Формы и виды планов. Классификация планов. Методы и принципы планирования. Особенности прогнозирования в менеджменте. Оперативное планирование в менеджменте.

Тема 9. Организация: понятие, признаки, формы. Организационная культура. Типы организаций

Сущность организации. Понятие организации. Признаки организации и структуры. Внутренняя и внешняя среда организации. Классификации видов организаций. Законы и виды организации. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. Типы организаций по взаимодействию подразделений. Типы организаций по взаимодействию с человеком. Новые типы организаций. Функции управления организацией. Анализ функций управления. Проектирование работы. Миссия организации и цели.

Тема 10. Процессы управления: стратегия и тактика. Планирование деятельности организаций. Сущность и система стратегического планирования. Типы стратегий бизнеса и предприятия

Особенности тактического и стратегического управления. Сущность стратегического управления. Планирование деятельности организации. Бюджетный и балансовый методы разработки планов. Перспективные и стратегические планы. Целевые комплексные программы. Бизнес-план и правила его построения. Типы стратегий бизнеса: области выработки и эталонные стратегии. Выработка стратегии предприятия и их особенности. Реализация стратегии.

Тема 11. Базовые понятия и основы менеджмента событий

Понятие «мероприятие» и «событие»: сходства и отличия. Объект и предмет дисциплины. Понятия «event», «специальное событие», «event-менеджмент». Признаки специального события. «Естественные» и «искусственные» события. Типология и классификация мероприятий. По значимости: частные, местные, городские, региональные, межрегиональные, федеральные, международные мероприятия. По составу участников: частные, корпоративные, массовые. По структуре: монопроект, мультипроект, мегапроект, по продолжительности: постоянно действующее, периодическое, событийное, по характеру мероприятия: развлечения - парады, ярмарки, фестивали, смотры, конкурсы, вечеринки; собрания, симпозиумы, съезды, конференции, семинары и т.д.

Тема 12. Подготовка и планирование мероприятия

Предварительные исследования, разработка и планирование мероприятий. Первичные и вторичные исследования в event- менеджменте. Маркетинговые исследования. Использование прошлого опыта заказчиков, организаторов и подрядчиков. SWOT-анализ и интерпретация собственных данных. Анкетирование и опросы участников, фокус-группа, интервью. Использование результатов анализа. Составление плана. Работа с персоналом. Дизайн: места проведения мероприятия, сервиса. Разработка музыкально-световой концепции. Финансы и спонсирование мероприятия. Планирование ресурсов и распределение работ. Заключение договоров с подрядчиками и субподрядчиками. Количество и состав участников мероприятия. Наполняемость аудитории и способы рассадки. Временные, людские, материальные и прочие ресурсы. Запасные варианты на случай форс-мажора. Разработка вопросника организатора мероприятия. Основные методы определения бюджета мероприятия. Идея и концепция мероприятия. Выполнимость проекта. Ограничения, налагаемые бюджетом. Потребность в дополнительном персонале. Расчет времени на реализацию проекта. Первичная и вторичная аудитория. Правило пяти чувств. Зрение - освещение, шоу, указатели, логотип, цветовое оформление, дресс-код, бэджи. Осязание текстура, подарки, раздаточные материалы и т.д. Вкус еда, напитки. Сводный план мероприятия и функциональные планы по направлениям.

Тема 13. Управление мероприятием

Типовая структура оперативного штаба управления. Работа с подрядчиками. Работа с персоналом агентства. Виды распределения работ (по проектам, по функциям). Временный персонал. Определение новости. Типы, критерии и структура новости. Структура новости. Этапы новостного менеджмента. Фрейминг. Приемы новостного менеджмента в практике организации событий. Таблицы по администрированию мероприятия.

Тема 14. Выбор поставщиков и партнеров. Заключение договоров

Особенности работы и этапы взаимодействия с поставщиками: оценка потребностей и ресурсов, определение бюджета, выбор поставщиков и посредников, рассылка запросов по ценам, рассмотрение предложений, выбор лучших поставщиков, подписание договоров, контроль за исполнением договоров. Вертикальный (универсальность и широта предложения) и горизонтальный (специализация, концентрация и профессионализм) рынок услуг. Общие принципы заключения юридически обязывающих документов (договоров). Ключевые элементы договора: идентификация сторон; предмет договора и описание действий обязательных к

выполнению; сведения о вознаграждении и методе его выплаты; согласие сторон с условиями соглашения. Другие условия договора: штрафные санкции, дополнительные условия договора, дополняющие основные, форс-мажорные обстоятельства. Виды договоров при проведении мероприятий (трудовой договор, о возмездном предоставлении услуг, авторский договор, договор о поставках, арендный договор и т.д.).

Тема 15. Продвижение мероприятия: реклама, PR и другие инструменты маркетинга

Виды услуг, необходимые при проведении мероприятий: услуги по организации мероприятия; по рекламной и PR-поддержке; услуги в месте проведения мероприятия (гостиницы, охрана, поставщики); дополнительные услуги (цветы, перевод, курьерская служба). Особенности работы с агентствами посредники. Спонсорство (техническое, информационное, финансовое). Спонсорский пакет и спонсорские привилегии. Мотивация и стимулирование спонсорства. Комплекс продвижения: коммуникации и PR, реклама, стимулирование продаж. Коммуникационные стратегии создания благоприятной среды реализации проекта. Целевые группы воздействия. Каналы коммуникаций. PR как инструмент согласования разных интересов различных задействованных в проекте общественных групп и механизм обеспечения обратной связи в процессе подготовки и проведения мероприятия. Формирование имиджа мероприятия как составляющая успеха. Особая роль рекламы как механизм убеждения и побуждения, средства формирования и стимулирования «спроса» на мероприятие. Создание эффективного рекламного сообщения и определение каналов его распространения. ФОССТИС в отношении мероприятий. Организация стимулирующих акций во время проведения мероприятия (издание сборников, проведение конкурсов с призами). Основные механизмы освещения события в сети Интернет.

Тема 16. Финансовый план мероприятия

Финансовые цели мероприятия. Прибыльные мероприятия; самоокупающиеся мероприятия; мероприятия, опосредованно приносящие прибыль; бесприбыльные или планово убыточные мероприятия. Твердые и переменные издержки и доходные элементы мероприятия. Планируемый доход как разница между суммой доходных элементов и всех издержек мероприятия. Финансовый план мероприятия как план денежных потоков. Финансовые отношения клиента, подрядчика и субподрядчиков. Основные виды доходов и издержек. Прямые и накладные расходы. Возмещаемый и невозмещаемый задаток. Предоплата во взаимоотношениях с исполнителями. Точка безубыточности мероприятия. Учет стоимости кредита при значительных сроках подготовки мероприятия. Формирование цены услуг в сфере event-менеджмента. Внешние и внутренние факторы. Основные способы получения вознаграждения (консультация, фиксированное, почасовое и комиссионное вознаграждения). Основные издержки при ангажементе артистов. Способы минимизации расходов.

Тема 17. Оценка мероприятия и риски в event-менеджменте

Анализ результатов события. Типы исследований по результатам проведения события. Оценка символического влияния события (Graham Berridge). Социально-экономические, политические, экономические результаты мероприятия. Составление отчета о проведенном мероприятии. Условия, влияющие на выявление критериев оценки мероприятия. Зарубежные методики оценки эффективности мероприятий. Основные риски и ошибки мероприятий. Финансовые риски и способы их нейтрализации. Запас прочности мероприятия. Риски, связанные с персоналом и партнерами.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Литература

Основная литература

Андрущенко Е. Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии: учеб.-метод. пособие. СПб., 2017 // <http://e.lanbook.com/book/91855>.

1. Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. СПб., 2010 // <https://e.lanbook.com/reader/book/1930/#4>.

Дополнительная литература

2. Попова Ф. Х., Васильева М. А. Event-менеджмент как инновационная деятельность продюсерского центра // Вестник Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий. 2015. № 2. С. 98 – 101 // <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/279429/#5>.
3. Хальцбаур У. Event-менеджмент: профессиональная организация успешных мероприятий. М., 2007 // http://reslib.com/book/Event_menedzhment.

5.2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:
Компьютер и мультимедиа-оборудование.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – учебные и аудио/видео материалы:

1. <http://www.event.ru/>
2. <http://www.eventros.ru/>
3. www.eventmarket.ru
4. <http://www.prazdnikmedia.ru/>
5. <http://www.jtp.ru/>

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- OpenOffice (GNU Lesser General Public License) – free software;
- Браузер Internet Explorer (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Проигрыватель Windows Media (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Программа чтения, печати и рецензирования файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC (бесплатная и доступная для корпоративного распространения, без подачи заявки на получение лицензии на распространение).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа студентов.

Лекции

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном студентам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки студентов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с нотными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

1. сформулировать проблему для обсуждения;
2. разработать и подготовить учебно-методические материалы;
3. составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
4. дать рекомендации по изучению этой литературы;
5. при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления студентов могут оцениваться по следующим критериям:

6. полнота и конкретность ответа;
7. последовательность и логика изложения;
8. обоснованность излагаемых положений;
9. умение применить на практике теоретические знания;
10. культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание студентов на следующие моменты:

11. качество подготовки к семинарскому занятию;
12. активность работы на занятии;
13. положительные стороны работы студентов;
14. недостатки в работе студентов на занятии;
15. пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой студентов

Цель самостоятельной работы студентов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы студентов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Формами практической самостоятельной работы студента, позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины) являются *реферат* и *курсовая работа*. Рекомендуется их использовать при освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП. Рекомендуемый план реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) используемая методика; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения); 5) области

применения, б) библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата либо одной курсовой работы.

7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (зачет)

7.1. Темы докладов

1. Подготовка и планирование музыкального или художественного мероприятия по выбору студента.
2. Управление музыкально-художественным мероприятием по выбору студента.
3. Выбор поставщиков и партнеров. Заключение договоров на примере event-мероприятия.
4. Оценка мероприятия и риски в event-менеджменте на примере по выбору студента.

7.2. Вопросы для зачета

1. Школы и направления в менеджменте.
2. Функции, принципы и методы менеджмента.
3. Организация. Виды и структуры.
4. Внутренняя и внешняя среда организации.
5. Классификация видов и типов личности.
6. Мотивация сотрудников.
7. Лидерство и власть.
8. Контроль и координация в менеджменте творческих организаций.
9. Конфликт и методы его разрешения.
10. Планирование и виды планов.
11. Особенности менеджмента концертных организаций.
12. Индустрия развлечений и массовых и корпоративных мероприятий.
13. Международные массовые мероприятия.
14. Типология и классификация мероприятий.
15. Компетенции и обязанности ивент-менеджера.
16. Сценарно-драматургическая основа развлекательного мероприятия.
17. Литературный сценарий как основа мероприятия и сценарий-план мероприятия.
18. Композиционная структура сценария. Экспозиция, завязка, кульминация, развязка драматургического произведения.
19. Предварительные исследования, разработка и планирование мероприятий.
20. Основные методы определения бюджета мероприятия.
21. Идея и концепция мероприятия.
22. Расчет времени на реализацию проекта.
23. Выбор поставщиков и партнеров и заключение договоров с ними.
24. Виды услуг, необходимых при проведении мероприятия.
25. Общие принципы заключения юридически обязывающих документов (договоров).
26. Ключевые элементы договора.
27. Продвижение проекта: привлечение внимания к мероприятию, реклама, PR, инструменты маркетинга.
28. Оценка результатов мероприятия. Критерии эффективности мероприятия.
29. Финансовые цели мероприятия. Твердые и переменные издержки и доходные элементы мероприятия.

7.3 Практические задания

По данной дисциплине на зачете должна быть представлена групповая (2-3 человека) практическая разработка любого event-мероприятия по желанию студентов. Разработка включает в себя концепцию мероприятия, поэтапный подробный план, освещение проведения мероприятия и заключительный анализ достигнутых результатов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы маркетинга и рекламы»**

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

(по видам: Сольное исполнительство на фортепиано;
Сольное исполнительство на струнных инструментах;
Сольное исполнительство на духовых инструментах;
Сольное исполнительство на ударных инструментах;
Сольное исполнительство на аккордеоне;
Сольное исполнительство на баяне;

Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах;

Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах;

Ансамблевое исполнительство на фортепиано;

Концертмейстерское исполнительство на фортепиано);

53.09.02 Искусство вокального исполнительства

(по виду: Академическое пение);

53.09.03 Искусство композиции;

53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры;

53.09.05 Искусство дирижирования

(по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование академическим хором)

Екатеринбург 2019

Составитель:
кандидат педагогических наук, доцент УГК
Богатырев Александр Иванович

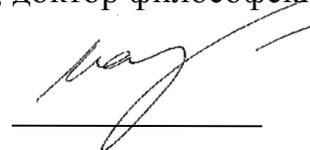
Программа по дисциплине «Основы маркетинга и рекламы» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: Сольное исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах; Ансамблевое исполнительство на фортепиано; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства; 53.09.03 Искусство композиции; 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры; 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование академическим хором).

Дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору ассистента-стажера вариативной части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуры-стажировки
И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Богатырев А.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  - 3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  - 3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература
2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

- Методические рекомендации преподавателям
- Методические указания ассистент-стажерам по организации самостоятельной работы

IV. Итоговая аттестация

- Вопросы к зачету

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью курса «Основы маркетинга и рекламы» является повышение профессионально-личностной компетенции ассистентов-стажеров: дать ассистент-стажерам теоретические и практические знания необходимые для решения основных функциональных задач управления учреждением культуры таких как: финансирование, планирование, организация, учет и контроль.

Задачами курса являются:

1. Изучить экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества.
2. Рассмотреть экономику и материально-техническую базу учреждений культуры
3. Охарактеризовать особенности финансирования культурно-досуговых учреждений.
- Раскрыть структуру и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне.
4. Освоить функции менеджмента социально-культурной деятельности.
5. Описать основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры.
6. Выявить особенности организации труда и система заработной платы.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен :

знать:

7. экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества;
8. экономика и материально-техническая база учреждений культуры;
9. особенности финансирования культурно-досуговых учреждений;
- структура и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне;
10. функции менеджмента социально-культурной деятельности;
11. основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры;
12. особенности организации труда и система заработной платы;

уметь:

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

владеть:

19. знаниями об экономических основах развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества.
20. пониманием маркетинга и рекламы и материально-технической базы учреждений культуры
21. методами финансирования культурно-досуговых учреждений.
- применением функций управления культурой на федеральном и региональном уровне.
22. применением функций менеджмента социально-культурной деятельности.
23. управлением основными этапами управленческой деятельности в сфере культуры.
24. Приемами организации труда и система заработной платы.

Перечень компетенций, установленных ФГОС

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

– готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (Далее - «Интернет») (ПК-12).

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 1,5 зачетных единицы, т.е. 54 часа; из них аудиторных – 40 часа в форме групповых занятий, самостоятельная работа – 14 часов.

Время изучения – 3 семестр. Виды промежуточного контроля: зачет – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п/п	Наименование темы, раздела	Трудоемкость	Аудиторн		Самост.
			лекц	практ.	
1.	Маркетинг и реклама в социально-культурной сфере	8	1	5	2
2.	Экономика и материально-техническая база учреждений культуры.	9	1	6	2
3.	Организация маркетинговой и рекламной деятельности в социокультурной сфере	9	1	6	2
4.	Своеобразие управленческой деятельности в сфере культуры	10	1	6	3
5.	Социально-культурная деятельность и маркетинг	9	1	6	2
6.	Социокультурный менеджмент и реклама	9	1	5	3
7.	Итого	54	6	34	14

4. Содержание курса

Тема 1. Маркетинг и реклама в социально-культурной сфере

Введение в предмет «Основы маркетинга и рекламы». Экономические особенности социально-культурной сферы. Задачи менеджмента и рекламы социально-культурной сферы.

Основные понятия и их применение в социально-культурной сфере. Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы.

Учреждения культуры как микроэкономическая единица. Организационно-экономический механизм в сфере культуры и искусства. Типология способов изготовления рекламного продукта. Организационно-правовые формы учреждений культуры. Рыночная ниша. Стратегия. Процесс производства рекламы и выход на рынок со своей услугой. Результативность.

Социокультурный маркетинг. Специфика социокультурного маркетинга. Цели. Товары. Цены. Реализация. Рекламная деятельность учреждения культуры. Служба маркетинга.

Тема 2. Экономика и материально-техническая база учреждений культуры

Производственные ресурсы учреждений социально-культурной сферы. Трудовые ресурсы. Материальные ресурсы. Энергетические ресурсы. Финансовые ресурсы. Информационные ресурсы. Творческие ресурсы.

Основные фонды учреждений социально-культурной сферы. Виды основных фондов. Учет и оценка основных фондов.

Оборотные средства учреждений социально-культурной сферы. Основы организаций оборотных средств. Классификация оборотных средств. Источники формирования и пополнения оборотных средств. Использование оборотных средств. Нормативная база маркетинга и рекламы культуры.

Источники и порядок финансирования государственных учреждений культуры. Основные источники финансирования государственных учреждений культуры. Сметная документация учреждения культуры. Внебюджетное финансирование. Финансовая дисциплина.

Творческо–производственные затраты. Понятие о творческо–производственных затратах. Структура творческо–производственных затрат. Методы учета и калькулирования творческо–производственных и рекламных затрат.

Тема 3. Организация маркетинговой и рекламной деятельности в социокультурной сфере

Труд в сфере культуры. Трудовые ресурсы и их формирование. Рекламный отдел и его место в организации деятельности учреждений культуры. Трудовой коллектив учреждения культуры. Функции. Система повышения квалификации и аттестации кадров.

Оплата труда работников культуры. Основные принципы оплаты труда в сфере культуры. Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная сетка (ЕТФ). Особенности организации оплаты труда в социально-культурной сфере. Гонорар.

Тема 4. Своеобразие управленческой деятельности в сфере культуры

Планирование деятельности учреждений культуры. Сущность планирования. Уровни планирования. Принципы планирования. Миссия учреждения. Тактические и оперативные планы. Сетевое планирование и маркетинг. Сетевой принцип в организации рекламной деятельности. Понятие о бизнес – планировании.

Учет и отчетность учреждений культуры. Сущность и значение учета. Виды учета, структура и содержание основных документов по учету. Статистический отчет. Информационный отчет. Творческий отчет. Финансовый отчет.

Делопроизводство учреждений культуры. Организация документов в учреждении культуры клубного типа. Архив учреждения. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Организационно-распорядительные документы.

Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. Структура методического руководства. Методические документы. Методические мероприятия.

Тема 5. Социокультурная деятельность и маркетинг

Федеральный уровень управления социально-культурной сферой. Министерство культуры Российской Федерации, его структура и функции управления. Областной уровень управления культурой. Министерство культуры области, его структура и функции управления. Социокультурное программирование в структуре управленческих технологий области.

Предпринимательство в социокультурной сфере. Реорганизация существующих и создание новых типов и видов учреждений культуры. Правовой механизм. План реорганизации или создания новых учреждений культуры. Маркетинговые исследования и рекламная деятельность как база для выбора целей и задач управления учреждениями культуры.

Тема 6. Социокультурный менеджмент и реклама

Менеджмент и реклама в социокультурных учреждениях. Виды социокультурного менеджмента и функции менеджера. Профессиональная компетентность социокультурного

менеджера. Информационные ресурсы социокультурного менеджмента. Виды рекламы и ее связь с просветительскими проектами в целях популяризации искусства, использование возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Практика социокультурного менеджмента. Формы управленческих отношений в коллективе. Стиль работы руководителя.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Литература

Основная литература

- *Белая О. В.* Управление объектами интеллектуальной собственности в малом инновационном предприятии: учеб.-метод. комплекс. Калининград, 2012 // <http://e.lanbook.com/book/13230>.
- *Кокуева Ж. М., Яценко В. В.* Ценностно-ориентированное управление. (Управление на основе ценностей). М., 2013 // <http://e.lanbook.com/book/52590>.

- *Федотова Н. Г.* Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие. Великий Новгород, 2015 // <http://www.novsu.ru/file/1229654>.

Дополнительная литература

2. *Мясоедов С. П.* Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: учеб. пособие. М., 2008 // <http://e.lanbook.com/book/75177>.
3. *Сударев О. И.* Эволюция парадигмы экономического развития. М., 2009 // <http://e.lanbook.com/book/55290>.

4. *Тягин И. Н.* Философские проблемы маркетинга и рекламы: Учеб. пособие. М., 2015 // <http://e.lanbook.com/book/70415>.

2. Материально-техническое обеспечение курса

Для освоения дисциплины необходима научная, учебная и методическая литература по курсу. Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета.

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- OpenOffice (GNU Lesser General Public License) – free software;
- Браузер Internet Explorer (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Проигрыватель Windows Media (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Программа чтения, печати и рецензирования файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC (бесплатная и доступная для корпоративного распространения, без подачи заявки на получение лицензии на распространение).

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, дополненные рядом семинарских занятий и самостоятельная работа ассистент-стажеров. Основная цель обучения заключается в том, чтобы сформировать у ассистент-стажера знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной научной работы и преподавания в высшей школе.

Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа ассистентов-стажеров.

Лекции

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у обучающегося интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

1. глубоко изучить содержание предмета;
2. выстраивать материал лекций по принципу: от простого к сложному и от известного к неизвестному;
3. излагать материал чётко и ясно;
4. в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм, и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
5. подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном ассистент-стажерам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий – достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с художественными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

1. сформулировать проблему для обсуждения;
2. разработать и подготовить учебно-методические материалы;
3. составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
4. дать рекомендации по изучению этой литературы;
5. при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления ассистентов-стажеров могут оцениваться по следующим критериям:

6. полнота и конкретность ответа;
7. последовательность и логика изложения;
8. обоснованность излагаемых положений;
9. умение применить на практике теоретические знания;
10. культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание обучающихся на следующие моменты:

11. качество подготовки к семинарскому занятию;
12. активность работы на занятии;

13. положительные стороны работы ассистентов-стажеров;
14. недостатки в работе ассистентов-стажеров на занятии;
15. пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой ассистентов-стажеров

Цель самостоятельной работы ассистентов-стажеров – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы ассистентов-стажеров и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

16. Методические указания ассистентам-стажерам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистент-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистент-стажером в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т. д.

IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговой аттестацией ассистента-стажера по пройденному курсу является зачет в конце 3 семестра.

Вопросы к зачету

1. Маркетинг и его предмет. Задачи менеджмента социально-культурной сферы.
2. Основные понятия теории рекламы и их применение в социально-культурной сфере.
3. Учреждения культуры как микроэкономическая единица.
4. Маркетинговый механизм в сфере культуры и искусства.
5. Организационно-правовые формы учреждений культуры. Рыночная ниша. Стратегия.
6. Процесс производства и выход на рынок социокультурных услуг со своей услугой. Результативность.
7. Социокультурный маркетинг. Специфика социокультурного маркетинга.
8. Рекламная деятельность учреждения культуры. Служба маркетинга.
9. Основные фонды учреждений социально-культурной сферы. Виды основных фондов.
10. Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных фондов. Показатели и факторы использования основных фондов.
11. Нормативная база маркетинга и рекламы культуры. Источники и порядок финансирования государственных учреждений культуры.
12. Основные источники финансирования государственных учреждений культуры.
13. Внебюджетное финансирование учреждений культуры.
14. Творческо–производственные затраты. Понятие о творческо–производственных затратах. Структура творческо–производственных затрат.
15. Труд в сфере культуры. Трудовые ресурсы и их формирование. Структура кадров отрасли.
16. Трудовой коллектив учреждения культуры. Функции.

17. Оплата труда работников культуры. Основные принципы оплаты труда в сфере культуры.
18. Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная сетка (ЕТФ). Особенности организации оплаты труда в социально-культурной сфере. Гонорар.
19. Планирование деятельности, реклама и маркетинг в учреждениях культуры.
20. Миссия учреждения культуры. Тактические и оперативные планы. Сетевое планирование и маркетинг.
21. Структура и содержание планов. Понятие о бизнес – планировании.
22. Виды учета, структура и содержание основных документов по учету. Статистический отчет. Информационный отчет. Творческий отчет. Финансовый отчет.
23. Эксплуатация и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры.
24. Делопроизводство учреждений культуры. Архив учреждения.
25. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.
26. Сущность методической работы. Структура методического руководства. Методические документы. Методические мероприятия.
27. Федеральный уровень управления социокультурной сферой. Министерство культуры Российской Федерации, его структура и функции управления.
28. Областной уровень управления культурой. Министерство культуры области, его структура и функции управления. Социокультурное программирование в структуре управленческих технологий области.
29. Предпринимательство в социально-культурной сфере.
30. Реорганизация существующих и создание новых типов и видов учреждений культуры. Правовой механизм.
31. Планирование создания новых учреждений культуры.
32. Цели и задачи управления учреждениями разных организационно-правовых форм.
33. Менеджмент в социокультурных учреждениях. Виды социокультурного менеджмента и функции менеджера.
34. Профессиональная компетентность социокультурного менеджера и сотрудника рекламного отдела. Информационные ресурсы социокультурного менеджмента и отдела рекламы в учреждениях культуры.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО»

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»**

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

(по видам: Сольное исполнительство на фортепиано;
Сольное исполнительство на струнных инструментах;
Сольное исполнительство на духовых инструментах;
Сольное исполнительство на ударных инструментах;
Сольное исполнительство на аккордеоне;
Сольное исполнительство на баяне;

Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах;

Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах;

Ансамблевое исполнительство на фортепиано;

Концертмейстерское исполнительство на фортепиано);

53.09.02 Искусство вокального исполнительства

(по виду: Академическое пение);

53.09.03 Искусство композиции;

53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры;

53.09.05 Искусство дирижирования

(по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование академическим хором)

Екатеринбург 2019

Составитель:
кандидат культурологии, доцент
Попов Евгений Анатольевич

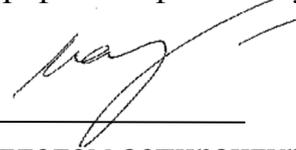
Программа по дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой для ассистентов-стажеров (специалистов высшей квалификации) по специальностям: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: Сольное исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах; Ансамблевое исполнительство на фортепиано; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано)); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по виду: «Академическое пение»); 53.09.03 Искусство композиции; 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры; 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование академическим хором).

Дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору ассистента-стажера вариативной части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуры-стажировки
И.Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Попов Е.А., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины
  2. Требования к уровню
  3. освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  - 3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  - 3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература
  - 1.1.Нормативно-правовые акты
  - 1.2.Основная литература
  - 1.3.Дополнительная литература
2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические указания ассистентам по организации самостоятельной работы

IV. Итоговая аттестация

1. Примерные вопросы к зачету

Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины

- формирование у ассистентов-стажеров устойчивых знаний о сущности и 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 дисциплины:

- охарактеризовать культуру как объект политики;
- определить понятие и сущность культурной политики;
- изучить принципы, методы и инструменты управления культурой;
- ознакомить ассистентов с нормативно-правовой базой культурной политики России;
- изучить основные подходы к управлению культурой;
- ознакомить ассистентов 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.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:

1. знать основные исторические формы реализации государственной политики в сфере культуры;
2. понимать сущность и содержание культурной политики России;
3. знать основные нормативно-правовые акты и документы, обеспечивающие реализацию программ культурной политики в Российской Федерации;
4. знать основные этапы реализации культурной политики в России.
6. уметь применять полученные знания в своей практической деятельности;
7. уметь анализировать социокультурную ситуацию в масштабах локальной культурной среды, региональной культурной среды;
8. уметь применять полученные знания для анализа исторических примеров и текущей культурной политики;
9. владеть терминологическим аппаратом, необходимым для освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины ассистент должен:

Знать: – основные исторические формы реализации государственной политики в сфере культуры;

- сущность и содержание культурной политики России;
- основные нормативно-правовые акты и документы, обеспечивающие реализацию программ культурной политики в Российской Федерации;
- основные этапы реализации культурной политики в России.

Уметь: – применять полученные знания в своей практической деятельности;

- выделять способы реализации культурной политики;
- анализировать социокультурную ситуацию в масштабах локальной культурной среды, региональной культурной среды;
- определять возможные последствия реализации мероприятий культурной политики;
- определять пределы и степень эффективности культурной политики;
- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и

- региональной культурной политики;
- применять полученные знания для анализа исторических примеров и текущей культурной политики;
- внятно и структурировано излагать устно и письменно воспринятое;
- конспектировать учебную и научную литературу по дисциплине;
- презентовать основное содержание учебных материалов.

Владеть: – терминологическим аппаратом, необходимым для освоения дисциплины;

- навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии;
- базовыми приёмами анализа и синтеза учебного и научного материала.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими **универсальными компетенциями (УК):**

1. способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
2. способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);
3. способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины – 1,5 з.е. (54 часа): лекции – 6 часов, практические групповые занятия – 34 часа, самостоятельная работа ассистента-стажера – 14 часов.

Период изучения – 4 семестр. Зачет – 4 семестр.

1. Распределение часов по темам и видам учебной работы

N п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	
Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики.					
1.	Тема 1. Ценностно-нормативный и цивилизационный подходы в государственной культурной политике.	2	-	1	1
2.	Тема 2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики.	1	-	1	-
Раздел 2. Общая характеристика государственной культурной политики России.					
3.	Тема 3. Государство как субъект культурной политики.	2	-	1	1
4.	Тема 4. Цели, принципы, задачи, специфика государственной культурной политики России.	3	-	2	1
5.	Тема 5. Нормативно-правовое регулирование культурной политики в Российской Федерации.	4	1	2	1

6.	Тема 6. Информационная составляющая культурной политики.	4	1	2	1
Раздел 3. Субъекты культурной политики.					
7.	Тема 7. Государственные органы управления в сфере культуры.	2	1	1	-
8.	Тема 8. Институты культуры в системе культурной политики.	3	-	2	1
Раздел 4. Основные направления культурной политики России.					
9.	Тема 9. Экономика культуры.	1	-	1	-
10.	Тема 10. Культурно-языковая политика.	3	-	2	1
11.	Тема 11. Этнокультурная политика и культурная политика в отношении традиционной культуры.	3	-	2	1
12.	Тема 12. Культурная политика в сфере профессионального искусства.	4	1	2	1
13.	Тема 13. Культурная политика в сфере науки и образования.	2	-	1	1
14.	Тема 14. Культурная политика в отношении семьи, детей и молодежи.	2	-	1	1
15.	Тема 15. Просветительская деятельность в сфере культуры	1	-	1	-
Раздел 5. Культурное наследие народов России.					
16.	Тема 16. Культурное наследие: понятие, свойства, значение, нормативная основа.	2	-	1	1
17.	Тема 17. Материальное культурное наследие.	1	-	1	-
18.	Тема 18. Нематериальное культурное наследие.	4	1	2	1
19.	Тема 19. Сохранение и продвижение культурного наследия.	2	-	2	-
Раздел 6. Культурная политика на региональном уровне.					
20.	Тема 20. Общая характеристика региональной культурной политики.	1	-	1	-
21.	Тема 21. Содержание и факторы развития культурной политики региона.	1	-	1	-
Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации.					
22.	Тема 22. Международное культурно-гуманитарное сотрудничество Российской Федерации.	2	-	2	-
23.	Тема 23. Культурное наследие России за рубежом.	4	1	2	1
Итого:		54	6	34	14

Содержание курса

Раздел 1. Ценностно-нормативная и цивилизационная составляющая государственной культурной политики

Тема 1. Ценностно-нормативный и цивилизационный подходы в государственной культурной политике

Понятие ценностей, их природа, классификация и закономерности функционирования. Ценностно-нормативный и цивилизационный подходы в государственной культурной политике. Традиционная система ценностей Российской цивилизации как основа общенационального единства: состав и иерархия. Меры и механизмы реализации культурной политики, оценка состояния культуры и контроль реализации культурной политики на основе ценностно-нормативного цивилизационного подхода.

Тема 2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики.

Единая структура духовно-нравственного воспитания. Закономерности формирования духовно-нравственного мира личности. Формы и методы духовно-нравственного воспитания. Роль культурной политики в духовно-нравственном и патриотическом воспитании.

Раздел 2. Общая характеристика государственной культурной политики России

Тема 3. Государство как субъект культурной политики

Общественная миссия культуры как инструмента передачи новым поколениям моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия, историческая обусловленность особенностей национального менталитета, ценностных основ жизни российского общества. Ценность патриотизма как важнейший государственный ориентир в процессе выработки и реализации приоритетных направлений культурной политики России. Цивилизационный потенциал патриотизма в государственной культурной политике: новые стратегические ориентиры.

Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки государственной культурной политики. Основные понятия государственной культурной политики. Типология моделей государственной культурной политики. Специфика российской модели культурной политики.

Формирование новой модели культурной политики. Стимулирование и поощрение государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев.

Тема 4. Цели, принципы, задачи, специфика государственной культурной политики России

Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Основные цели государственной культурной политики: сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей и норм, традиций, и обычаев; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики. Личность и общество в контексте государственной культурной политики, условия реализации творческого потенциала личности. Вовлечение общественных организаций, научного и культурного сообществ, организаций культуры в процесс развития творческого потенциала личности.

Формирование ценностно-ориентированной культурной политики как основная задача стратегии национальной безопасности РФ. Основные подходы к разработке стратегии государственной культурной политики.

Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России. Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации по отношению к ценностям других цивилизаций.

Трансформация целей, принципов и задач государственной культурной политики в современной России. Мониторинг эффективности государственной культурной политики на основе ценностно-нормативного и цивилизационного подходов.

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование культурной политики в Российской Федерации

Законодательства в сфере культуры: система и свойства. Особенности законотворчества в сфере культуры (общественное обсуждение и экспертные оценки). Основные нормативные правовые акты в сфере культуры.

Разработка федеральных и региональных программ сохранения и развития социокультурной сферы. Нормативное правовое измерение культуры и культурной политики.

Тема 6. Информационная составляющая культурной политики

Формирование информационной грамотности граждан в сфере культуры. Определение этической и эстетической ценности, профессионального уровня государственных теле- и радиопрограмм, продуктов, материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и сети Интернет.

Формирование новой информационной политики в сфере культуры с учётом ценностного и цивилизационного подходов.

Единое российское электронное пространство знаний. Национальная электронная библиотека (НЭБ) и национальные электронные архивы по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности.

Раздел 3. Субъекты культурной политики

Тема 7. Государственные органы управления в сфере культуры

Полномочия, функции и сферы ответственности федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления с учетом целей и принципов государственной культурной политики.

Современная система управления процессами культурного развития: структура и содержание. Полномочия, функции, формы деятельности и регламенты административных структур в управлении сферой культуры в современной системе управления.

Оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной культурной политики.

Межведомственное взаимодействие по вопросам культурной деятельности. Кадровая политика и научно методическое обеспечение культурной политики.

Тема 8. Институты культуры в системе культурной политики

Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики.

Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и

общественных организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры.

Раздел 4. Основные направления культурной политики России

Тема 9. Экономика культуры

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств.

Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры. Развитие сети организаций культуры, освоение ими новых технологий культурной деятельности.

Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры. Государственно-частное партнерство, негосударственные культурные институции, благотворительность и меценатство. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

Тема 10. Культурно-языковая политика

Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального образования. Использование в российском публично пространстве и государственных средствах массовой информации эталонного русского литературного языка. Развитие системы подготовки преподавателей русского языка и литературы.

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Организация и поддержка научных исследований в области русского языка и литературы.

Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы, созданных на языках народов России. Сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода.

Расширение присутствия русского языка в сети Интернет. Поддержка современного литературного творчества, издания и распространения литературных журналов. Научные исследования древних памятников письменности, создание академических словарей русского языка и электронных лингвистических корпусов, подготовка академических изданий классической литературы и трудов по истории литературы.

Развитие книгоиздания и книжной торговли, поддержка социально ориентированной деятельности издательств и предприятий книжной торговли. Развитие библиотечной сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков народов России, приобщения к чтению.

Тема 11. Этнокультурная политика и культурная политика в отношении традиционной культуры

Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как источник профессиональной культуры, неотъемлемое условие этнической идентичности, укрепления единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений. Этнокультурные объединения.

Развитие творческой самодеятельности граждан с учетом этнических традиций, особенностей регионов и местных сообществ.

Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов русской классики и духовности для общенационального единства.

Государственная поддержка традиционной культуры. Создание условий для

развития народного творчества. Художественные ремесла и промыслы народов России. Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел. Научные исследования в области традиционной культуры. Принципы популяризации традиционной культуры.

Тема 12. Культурная политика в сфере профессионального искусства

Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. Государственная поддержка отечественной кинематографии. Государственная поддержка архитектурного творчества, признание архитектуры социально значимым видом искусства. Развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других видов исполнительского искусства в России. Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании современного художественного творчества и оценке его качества.

Тема 13. Культурная политика в сфере науки и образования

Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Фундаментальные и прикладные исследования в сфере культуры и искусства. Система образования в сфере культуры и искусства. Творческие вузы, училища, лицеи, школы искусств. Формирование базовых навыков понимания произведений искусства и культуры в процессе образования, повышение доступности дополнительного образования в области искусств.

Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций. Выявление одаренных детей. Повышение качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры, в том числе педагогических и научных.

Тема 14. Культурная политика в отношении семьи, детей и молодежи

Роль семьи и семейных отношений в системе ценностных ориентаций российского общества. Возрождение традиций семейного воспитания. Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения.

Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью. Государственная поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность. Подготовка кадров для осуществления их деятельности.

Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь, раскрыть их способности и таланты.

Тема 15. Просветительская деятельность в сфере культуры

Роль организаций культуры в историческом и культурном просвещении и воспитании.

Поддержка государственных, общественных, общественно-государственных институтов в распространении среди граждан знаний и культуры через гуманизацию общего и профессионального образования. Вовлечение граждан в просветительскую деятельность. Поддержка обществ, клубов, общественных объединений просветительской направленности. Развитие массового краеведческого движения, деятельности по историческому просвещению граждан. Распространение научных знаний. Просветительская деятельность организаций культуры и профессиональных сообществ.

Раздел 5. Культурное наследие народов России

Тема 16. Культурное наследие: понятие, свойства, значение, нормативная основа

Понятие и свойства культурного наследия. Нормативно-правовое регулирование культурного наследия.

Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Тема 17. Материальное культурное наследие

Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

Опыт использования объектов материального культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Тема 18. Нематериальное культурное наследие

Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Тема 19. Сохранение и продвижение культурного наследия

Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. Сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма.

Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия. Волонтерская деятельность в сфере сохранения культурного наследия.

Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия.

Раздел 6. Культурная политика на региональном уровне

Тема 20. Общая характеристика региональной культурной политики

Цель и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативная правовая база региональной культурной политики.

Разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной культурной политики.

Тема 21. Содержание и факторы развития культурной политики региона

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона.

Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации

Тема 22. Международное культурно-гуманитарное сотрудничество Российской Федерации

Позиционирование России в мировом культурном пространстве, противостояние культурной унификации, продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры.

Цели, задачи и приоритеты политики Российской Федерации в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к русскому языку и русской культуре.

Межгосударственное сотрудничество в области образования на русском языке в зарубежных странах и изучение русского языка как иностранного.

Государственная поддержка ценностно-близких России международных проектов в области искусств, гуманитарной науки, видов культурной деятельности.

Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы. Взаимодействие российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью, культуры и искусства, с аналогичными общественными организациями зарубежных стран.

Тема 23. Культурное наследие России за рубежом

Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный некрополь.

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья.

Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом. Освоение и трансляция российского культурного наследия за рубежом.

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

1.1. Нормативно-правовые акты

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
- Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669.
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058.

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
- Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: <https://www.referent.ru/l/67189>.
- Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496.
- Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497.
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
- Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1_905.
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doe_LAW_140174.
- Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F.
- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс».

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661.

- Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html>.
- Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357.
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
- Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136.
- Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. От 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043.

1.2. Основная литература

1. *Артемяева Т. В., Тульчинский Г. Л.* Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования. Учебное пособие. СПб., 2010 // <https://e.lanbook.com/reader/book/1929/#2>.
2. *Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л.* Маркетинг в сфере культуры. Учебное пособие. СПб., 2009 // <https://e.lanbook.com/reader/book/1931/#2>.

○ *Дополнительная литература*

- *Тульчинский Г. Л.* PR в сфере культуры. Учебное пособие. СПб., 2011 // <https://e.lanbook.com/reader/book/2047/#2>.

Более подробный список рекомендуемой литературы имеется на кафедре.

2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины необходимы компьютер, ноутбук, проектор, мультимедийный экран и класс, подключенный к Интернету. Некоторые сайты, важные для изучения дисциплины:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент российской Федерации. – URL: <http://kremlin.ru/events/councils/by-council/7>
2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. – URL: <http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/>
3. Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://mkrf.ru/>

4. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. – URL: <http://fcpkultura.ru/>
6. Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://givc.ru/>
7. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева [Электронный ресурс]. – URL: <http://upgrade.heritage-institute.ru>
8. Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://sias.ru>
9. Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет МГУ) [Электронный ресурс]. – URL: <http://hsscm.msu.ru/>
10. Министерство культуры Свердловской области [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mkso.ru/>
11. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. – URL: <http://pravo.roskultura.ru>
12. Культурная политика в современной России и реформы в сфере культуры: поиски парадигмы действия [Электронный ресурс]. – URL: http://old.nasledie.ru/politvnt/19_26/article.php?art=3
13. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.culture.ru>
14. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rosculture.ru>
15. Культурные ценности – жертвы войны [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.lostart.ru/ru/>
16. Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russianculture.ru/>
17. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rusarchives.ru/>
18. Агентство социальной информации [Электронный ресурс]. – URL: <http://asi.org.ru>
19. Музеи России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.museum.ru/>
20. Институт культурной политики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cpolicy.ru/>
21. Школа культурной политики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.shkp.ru/>
22. Электронная библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.book.ru>
23. Электронная библиотека - Социология, Психология, Управление [Электронный ресурс]. – URL: <http://soc.lib.ru/>
24. Государственной публичной исторической библиотеки [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.bibliophika.ru>

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- OpenOffice (GNU Lesser General Public License) – free software;
- Браузер Internet Explorer (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Проигрыватель Windows Media (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);

- Программа чтения, печати и рецензирования файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC (бесплатная и доступная для корпоративного распространения, без подачи заявки на получение лицензии на распространение).

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям

Лекции

Основная цель лекции заключается в том, чтобы вызвать у ассистента-стажера интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудиоматериалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном ассистентам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки ассистентов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с художественными текстами др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

4. сформулировать проблему для обсуждения;
5. разработать и подготовить учебно-методические материалы;
6. составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
7. дать рекомендации по изучению этой литературы;
8. при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления ассистентов могут оцениваться по следующим критериям:

9. полнота и конкретность ответа;
10. последовательность и логика изложения;
11. обоснованность излагаемых положений;
12. умение применить на практике теоретические знания;
13. культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание ассистентов на следующие моменты:

14. качество подготовки к семинарскому занятию;
15. активность работы на занятии;
16. положительные стороны работы ассистентов;
17. недостатки в работе ассистентов на занятии;

18. пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой ассистентов

Цель самостоятельной работы ассистентов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы ассистентов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

2. **Методические указания ассистентам по организации самостоятельной работы**

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистент-стажером в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

4. **Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций**

Примерные вопросы к зачету

- Виды и сущность подходов в государственной культурной политике.
- Типология моделей государственной культурной политики и особенности российской модели культурной политики.
- Меры и механизмы реализации культурной политики.
- Цели государственной культурной политики.
- Система и свойства российского законодательства в сфере культуры.
- Суть информационной составляющей культурной политики.
- Функции органов власти с учетом целей и принципов государственной культурной политики.
- Структура и содержание современной системы управления процессами культурного развития.
- Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении, реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики.
- Экономическая составляющая культурной политики: меры государственной поддержки, развитие сектора массовой культуры, профессиональная критика и журналистика в творческих индустриях.
- Меры культурно-языковой политики: обучение русскому языку и его использование для целей культурной политики, русский язык в сети Интернет, поддержка сохранения и развития языков народов России.
- Меры культурно-языковой политики: развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков народов России, приобщения к чтению.
- Роль этнокультурного разнообразия и этнических культурных традиций в реализации культурной политики России.
- Государственная поддержка традиционной культуры как составляющая культурной политики России.

- Меры государственной культурной политики в сфере профессионального искусства.
- Роль научных исследований, система образования в сфере культуры и искусства, развитие системы подготовки творческих кадров и иные проявления культурной политики в сфере науки и образования.
- Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью.
- Просветительская деятельность в сфере культуры, цели и место в государственной культурной политике.
- Понятие, свойства и нормативно-правовое регулирование культурного наследия народов России.
- Виды культурного наследия: понятие и содержание.
- Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.
- Система государственной охраны объектов культурного наследия народов России.
- Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия.
- Культурное наследие России за рубежом.
- Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики.
- Региональные программы в сфере культуры.
- Общая характеристика международного культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федерации.
- Способы продвижения русского языка в мире.
- Государственная поддержка ценностно-близких России международных проектов в области искусств и гуманитарной науки.
- Цели, значение и виды сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и общественных организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
 проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«**Основы современных международных отношений**»

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

(по видам: Сольное исполнительство на фортепиано;
Сольное исполнительство на струнных инструментах;
Сольное исполнительство на духовых инструментах;
Сольное исполнительство на ударных инструментах;
Сольное исполнительство на аккордеоне;
Сольное исполнительство на баяне;

Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах;

Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах;

Ансамблевое исполнительство на фортепиано;

Концертмейстерское исполнительство на фортепиано);

53.09.02 Искусство вокального исполнительства

(по виду: Академическое пение);

53.09.03 Искусство композиции;

53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры;

53.09.05 Искусство дирижирования

(по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование академическим хором)

Екатеринбург 2019

Составитель:
 Богатырев Александр Иванович,
 кандидат педагогических наук, доцент

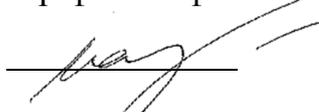
Программа по дисциплине «Основы современных международных отношений» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальностям: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: Сольное исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на ударных инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне; Сольное исполнительство на баяне; Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах; Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах; Ансамблевое исполнительство на фортепиано; Концертмейстерское исполнительство на фортепиано)); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по виду: «Академическое пение»); 53.09.03 Искусство композиции; 53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры; 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: Дирижирование симфоническим оркестром; Дирижирование оркестром народных инструментов; Дирижирование академическим хором).

Дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору ассистента-стажера вариативной части Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
 профессор УГК, доктор философских наук

 Зав. отделом аспирантуры
 и ассистентуры-стажировки
 И.Г. Стояновская

 _____

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Богатырев А.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  - 3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  - 3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
  - 5.1. Литература
  - 5.2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы
6. Методические рекомендации
  - 6.1. Методические рекомендации преподавателям
  - 6.2. Методические указания ассистентам по организации самостоятельной работы
7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
  - 7.1. Примерные темы рефератов
  - 7.2. Вопросы к зачету в конце 4 семестра

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Необходимость изучения данного курса диктуется тем, что наряду с другими общественными дисциплинами «Современные международные отношения» выступают важным элементом в системе подготовки специалистов. Знания в области теории и практики международных отношений в условиях глобализации позволяют развить у ассистентов необходимые коммуникативные качества, выработать активную жизненную позицию, сформировать целостное видение мира в условиях новых геополитических реальностей и определить место своей профессиональной деятельности в нем.

В соответствии с этим **цель курса** — формирование у ассистентов общих теоретических основ научного мышления, получение необходимых элементарных знаний по основам международных отношений и внешнеполитической деятельности Российской Федерации, по проблемам глобализации и международных интеграционных процессов; подготовка к использованию достижений международно-политической науки в будущей профессиональной деятельности.

Задачи курса — составить представление ассистентов о следующих областях науки о международных отношениях:

- основные этапы формирования взглядов на теорию международных отношений в истории социально-политической мысли, особенности школ и направлений в науке;
- основные проблемы международных отношений как части процесса глобализации современного мира;
- современные военно-политические, экономические и другие особенности мирового политического процесса;
- роль информации в системе межгосударственных отношений и мирохозяйственных связей;
- соотношение национальных интересов и глобальных проблем с внешней политикой государства;
- деятельность основных международных организаций;
- интеграционные процессы в мире.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Результатом освоения курса должно стать освоение следующих видов деятельности и умений:

знать:

- систему и структуру международных отношений в условиях новых геополитических реальностей;
- основные проблемы глобализации и интернационализации международной жизни;
- цели, принципы и приоритеты внешней политики Российской Федерации;
- механизмы принятия внешнеполитических решений и основные дипломатические способы решения внешнеполитических проблем, стоящих перед РФ;

уметь:

- анализировать процессы, происходящие в мировой политике и международных отношениях;
- разбираться в конкретных международно-политических ситуациях;

владеть:

- навыками анализа современных международных отношений, деятельности основных международных организаций, внешнеполитической деятельности Российской Федерации;
- приемами проведения бесед с представителями зарубежных делегаций по проблемам международной интеграции.

Ассистент-стажер должен обладать следующими **универсальными компетенциями**

(УК):

1. способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2).

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины – 54 часа; из них аудиторные групповые занятия – 40 часов, самостоятельная работа ассистентов – 14 часов. Лекции – 6 часов, семинары – 34 часа.

Время изучения – 4 семестр. Зачет – 4 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№	Наименование темы, раздела	Всего часов	Аудиторных		Сам
			лекц	практ	
Раздел I. Теория международных отношений.					
1	Тема 1. Основные направления исследований в теориях международных отношений.	5	1	3	1
2	Тема 2. Проблемы международных отношений в социально-политической мысли.	4	-	3	1
3	Тема 3. Международные отношения в древнем мире и в Средние века.	5	-	3	2
4	Тема 4. Международные отношения в новое время.	5	-	3	2
5	Тема 5. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира: глобализация и интернационализация.	6	1	4	1
6	Тема 6. Глобализация и информация.	4	-	3	1
7	Тема 7. Национальные интересы и глобальные проблемы.	6	1	4	1
Раздел II. Международные отношения на рубеже XX-XXI вв.					
8	Тема 8. Международные организации как механизм регулирования международных отношений.	5	1	3	1
	Тема 9. Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе: принципы, цели, приоритеты. Концепция многополярности мира и ее реализация.	7	1	4	1
	Тема 10. Двусторонние отношения России и роль внешней политики государства в соблюдении национальных интересов.	7	1	4	2
	Итого	54	6	34	14

4. Содержание курса

Раздел I. Теория международных отношений

Тема 1. Основные направления исследований в теориях международных отношений

Соотношение близких дисциплин. Соотношение категорий «международные отношения», «международная политика» и «мировая политика». Международные отношения (МО) как объект исследования. Основные подходы к толкованию термина «международные отношения». Международная политика и мировая политика. Внешняя и международная политика государства. Международные отношения как учебная дисциплина. Методы изучения международных отношений. Аналитические методы. Экспликативные методы. Прогностические методы.

Тема 2. Проблемы международных отношений в социально-политической мысли

Внешиполитические представления Древнего мира и античности. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени о международных отношениях. Современные школы и направления в теории международных отношений. Политический идеализм и политический реализм в теории и практике международных отношений. Модернистские концепции международных отношений. Неореализм и неолиберализм. Неомарксизм и постмодернизм. Система международных отношений. Структура международных отношений: виды, уровни и их характеристики.

Тема 3. Международные отношения в древнем мире и в Средние века

Взаимодействие между народами в центрах древних цивилизаций (Египет, Средний Восток, Индия, Китай, Центральная Америка). Взаимодействие между народами в Древней Греции и Древнем Риме. Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и формирование государственно-центристской политической системы. Национальное государство и суверенитет. Основные характеристики Вестфальской модели (системы национальных государств).

Тема 4. Международные отношения в Новое время

Взаимодействие между народами в XVIII-XIX вв. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Итоги Второй мировой войны. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. Окончание холодной войны. Формирование новой системы международных отношений.

Тема 5. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира: глобализация и интернационализация

Глобализация как основная тенденция развития мирового политического процесса. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира. Глобальные процессы в сфере международных отношений. Антиглобализм.

Тема 6. Глобализация и информация

Роль информации в системе межгосударственных отношений и мирохозяйственных связей. Информационное измерение международных отношений. Основные вопросы глобализации и интернационализации международной жизни. Глобальные проблемы современности и пути их решения.

Тема 7. Национальные интересы и глобальные проблемы

Глобализация и национальные интересы. Соотношение национальных интересов и глобальных проблем. Роль внешней политики в соблюдении национальных интересов государств. Глобализация и судьба национальных государств. Снижение роли национальных

государств, возрастание роли негосударственных акторов, появление новых международных институтов.

Раздел II. Международные отношения на рубеже XX-XXI вв.

Тема 8. Международные организации как механизм регулирования международных отношений

Социальный субъект, социальный агент, социальный актор. Множественность участников современных международных отношений. Международные межправительственные организации, их типы и роли. Международные неправительственные организации, их основные черты и значение на мировой арене. Транснациональные корпорации (ТНК).

Тема 9. Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе: принципы, цели, приоритеты. Концепция многополярности мира и ее реализация

Внешняя политика России в современных условиях. Внешнеполитический потенциал России. Полномочия должностных лиц и органов власти РФ в вопросах внешней политики. Россия в системе международных отношений. Основные принципы и направления внешнеполитического курса Российской Федерации. Внешняя политика России. Принципы, цели, приоритеты, исходя из геополитического положения. Концепция многополярного мира и ее практическая реализация. Место России в системе многополярного мира.

Тема 10. Двусторонние отношения России и роль внешней политики государства в соблюдении национальных интересов

Основные подходы к определению внешней политики. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Особенности внутри- и внешнеполитического положения России. Основные группы интересов России и их внешнеполитические установки. Эволюция российской внешней политики в конце XX — начале XXI вв. Россия на постсоветском пространстве. Взаимодействие России со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Состояние и перспективы СНГ. Внешняя политика США и российско-американские отношения. Россия и Западная Европа в современных международных отношениях. Институционализация отношений России с европейскими организациями. Внешняя политика России и международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения России со странами Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.

Планы семинарских занятий

Тема 1. Международные отношения как объект исследования.

Основные направления исследований в теориях международных отношений

Основные учебные вопросы

1. Основные подходы к толкованию термина «международные отношения».
2. Методы изучения международных отношений.
3. Проблемы международных отношений в истории социально-политической мысли.
4. Политический идеализм и политический реализм в теории и практике международных отношений.
5. Неореализм и неолиберализм.
6. Неомарксизм и постмодернизм.
7. Система и структура международных отношений.

Контрольные вопросы

1. Какое место занимает теория международных отношений в системе общественных наук?
2. Что составляет предмет исследования международных отношений?

3. Назовите основные этапы эволюции международных отношений.
4. В чем причина возникновения школы «политического реализма», и каковы ее теоретико-методологические принципы?
5. Охарактеризуйте особенности государства как международного субъекта.

**Тема 2. Формирование системы международных отношений: история становления, новые геополитические реальности и закат биполярного мира.
Международные отношения после окончания холодной войны**

Основные учебные вопросы

1. Взаимодействие между народами в центрах древних цивилизаций (Египет, Индия, Китай, Древняя Греция, Древний Рим).
2. Итоги Тридцатилетней войны. Основные характеристики Вестфальской системы международных отношений.
3. «Европейский концерт».
4. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
5. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. Формирование биполярного мира.
6. Окончание холодной войны. Формирование новой системы международных отношений.
7. Характерные черты современной системы международных отношений (глобализация, демократизация, новые параметры военной безопасности).

Контрольные вопросы

1. Назовите основные черты Вестфальской системы международных отношений.
2. Раскройте понятия «национальное государство», «суверенитет».
3. Основные черты и этапы развития Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
4. Каковы особенности Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений?
5. Какие изменения произошли в системе международных отношений после окончания холодной войны?

Тема 3. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира: глобализация и интернационализация, национальные интересы и глобальные проблемы. Информационное измерение международных отношений

Основные учебные вопросы

1. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического процесса.
2. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира.
3. Глобальные процессы в сфере международных отношений. Антиглобализм.
4. Роль информации в системе межгосударственных отношений и мирохозяйственных связей.
5. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
6. Соотношение национальных интересов и глобальных проблем.
7. Роль внешней политики национальных государств в становлении нового миропорядка.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под глобализацией и с какого времени глобализация становится ведущей тенденцией в развитии международных отношений?

2. В чем сущность тенденции антиглобализма?
3. Классификация глобальных проблем современности.
4. Каково воздействие глобализации на современную Россию?
5. Насколько верно суждение о снижении роли национальных государств в современных международных отношениях?

Тема 4. Международные организации как механизм регулирования международных отношений

Основные учебные вопросы

1. Социальный субъект, социальный агент, социальный актор.
2. Общая характеристика участников международных отношений.
3. Общая характеристика негосударственных акторов международных отношений, обоснование роста их числа в современном мире.
4. Межправительственные организации (МПО): критерии и типология.
5. Неправительственные организации (НПО): условия возникновения, критерии, общая характеристика.
6. Транснациональные корпорации: понятие и виды, роль ТНК на международной арене.
7. Проблема взаимодействия государственных и негосударственных участников при регулировании современных международных отношений.

Контрольные вопросы

1. Как соотносятся между собой понятия «социальный субъект», «социальный агент» и «социальный актор»?
2. Перечислите основных участников современных международных отношений.
3. Какова роль межправительственных организаций как международных акторов?
4. Каково значение неправительственных организаций на мировой арене?

Тема 5. Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе: принципы, цели, приоритеты. Концепция многополярности мира и ее реализация

Основные учебные вопросы

1. Внешнеполитический потенциал Российской Федерации.
2. Факторы, влияющие на внешнюю политику России в современных условиях.
3. Механизм принятия внешнеполитических решений в РФ.
4. Главные направления и приоритеты внешнеполитической деятельности РФ.
5. Россия и ООН: участие в деятельности и роль в Совете Безопасности.
6. Участие РФ в международных организациях: классификация, место и роль в мировой политике и международных отношениях.
7. Концепция многополярного мира и ее практическая реализация. Место России в системе многополярного мира.

Контрольные вопросы

1. Какие изменения произошли в геополитическом положении России после развала СССР и каковы были основные направления внешней политики России в 90-е годы XX в.?
2. Охарактеризуйте полномочия и роль высших должностных лиц и отдельных институтов государственной власти в формировании внешней политики современной России.
3. В чем заключаются национально-государственные интересы современной России и каковы основные направления российской внешней политики?
4. Отношения с какими странами и регионами современного мира должны, по вашему мнению, находиться среди внешнеполитических приоритетов России?

5. Какими достижениями и какими провалами, на ваш взгляд, отмечен политический курс РФ за последние десятилетия?

Тема 6. Двусторонние отношения России и роль внешней политики государств в соблюдении национальных интересов

Основные учебные вопросы

1. Взаимосвязь внутренней и внешней политики России. Основные группы интересов России и их внешнеполитические установки.
2. Эволюция российской внешней политики в конце XX — начале XXI вв.
3. Взаимодействие России со странами СНГ: проблемы и перспективы.
4. Российско-американские отношения: проблемы и перспективы.
5. Россия и Западная Европа в современных международных отношениях.
6. Внешняя политика России и международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
7. Отношения России со странами Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.

Контрольные вопросы

1. Какие радикальные изменения произошли в отношениях между США и Россией после окончания холодной войны?
2. Какие проблемы существуют сейчас в российско-американских отношениях?
3. Каковы перспективы дальнейшего развития взаимоотношений России и Европейского союза в различных сферах?
4. Каким образом историческое наследие отразилось на отношениях России с Польшей и государствами Прибалтики в последние полтора десятка лет?
5. Почему российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства?
6. Перечислите факторы, влияющие на политику России в Латинской Америке в современных условиях.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Литература

Основная литература

1. Введение в прикладной анализ международных ситуаций / Под ред. Т.А. Шаклеиной. М., 2014 // <http://e.lanbook.com/book/68748>.
2. Международные организации и урегулирование конфликтов: учеб. пособие. М., 2017 // <http://e.lanbook.com/book/94022>.
3. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Малыгина. М., 2014 // <http://e.lanbook.com/book/68737>.

Дополнительная литература

1. Бирюков А.В., Зиновьева Е.С., Крутских А.В. Инновационные направления современных международных отношений. М., 2009 // <http://e.lanbook.com/book/68695>.
2. Традиционная дипломатия Востока: курс лекций / Под ред. А.Л. Емельянова. М., 2014 // <http://e.lanbook.com/book/65747>.

5.2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения: проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и mp 3),

– проигрыватели dvd и видеоманитофоны, экран.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета.

- 1) Сервер Министерства иностранных дел// <http://mid.ru>
- 2) Журнал «Россия в глобальной политике»// <http://www.globalaffairs.ru>
- 3) Журнал «Международные процессы»// <http://www.intertrends.ru>
- 4) Библиотека Гумер. История // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
- 5) Онлайн энциклопедия Кругосвет // <http://www.krugosvet.ru>
- 6) Encyclopedia Britannica // <http://www.britannica.com/>

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение:

1. Операционная система Microsoft Windows (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
2. OpenOffice (GNU Lesser General Public License) – free software;
3. Браузер Internet Explorer (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
4. Проигрыватель Windows Media (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
5. Программа чтения, печати и рецензирования файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC (бесплатная и доступная для корпоративного распространения, без подачи заявки на получение лицензии на распространение).

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа ассистентов.

Лекции

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у ассистента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном ассистентам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достигнуть качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки ассистентов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с нотными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

1. сформулировать проблему для обсуждения;

В процессе семинарского занятия выступления ассистентов могут оцениваться по следующим критериям:

2. полнота и конкретность ответа;
3. последовательность и логика изложения;
4. обоснованность излагаемых положений;
5. умение применить на практике теоретические знания;
6. культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание ассистентов на следующие моменты:

7. качество подготовки к семинарскому занятию;
8. активность работы на занятии;
9. положительные стороны работы ассистентов;
10. недостатки в работе ассистентов на занятии;
11. пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой ассистентов

Цель самостоятельной работы ассистентов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы ассистентов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания ассистентам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Формами практической самостоятельной работы ассистента, позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины) являются *реферат* и *курсовая работа*. Рекомендуется их использовать при освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП. Рекомендуемый план реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) используемая методика; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения); 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата либо одной курсовой работы.

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций Примерные темы рефератов

1. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира: глобализация и интернационализация.
2. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического процесса.
3. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира.
4. Глобальные процессы в сфере международных отношений. Антиглобализм.
5. Глобализация и информация.
6. Роль информации в системе межгосударственных отношений и мирохозяйственных связей.
7. Информационное измерение международных отношений.
8. Основные вопросы глобализации и интернационализации международной жизни.

9. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
10. Национальные интересы и глобальные проблемы.
11. Глобализация и национальные интересы.
12. Соотношение национальных интересов и глобальных проблем.
13. Роль внешней политики в соблюдении национальных интересов государств.
14. Глобализация и судьба национальных государств.
15. Снижение роли национальных государств, возрастание роли негосударственных факторов, появление новых международных институтов.

Вопросы к зачету в конце 4 семестра

Форма отчета по дисциплине – зачет в конце 4 семестра.

Список вопросов

- Теория и история международных отношений.
- Основные направления исследований в теориях международных отношений.
- Международные отношения (МО) как объект исследования.
- Основные подходы к толкованию термина «международные отношения».
- Международная политика и мировая политика.
- Внешняя и международная политика государства.
- Методы изучения международных отношений. Аналитические методы. Экспликативные методы. Прогностические методы.
- Проблемы международных отношений в истории социально-политической мысли.
- Внешнеполитические представления Древнего мира и Античности.
- Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени о международных отношениях.
- Современные школы и направления в теории международных отношений.
- Политический идеализм и политический реализм в теории и практике международных отношений.
- Модернистские концепции международных отношений.
- Неореализм и неолиберализм. Неомарксизм и постмодернизм.
- Система международных отношений. Структура международных отношений: виды, уровни и их характеристики.
- Международные отношения в древнем мире и в средние века.
- Взаимодействие между народами в центрах древних цивилизаций (Египет, Средний Восток, Индия, Китай, Центральная Америка).
- Взаимодействие между народами в Древней Греции и Древнем Риме.
- Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и формирование государственно-центристской политической системы.
- Национальное государство и суверенитет. Основные характеристики Вестфальской модели (системы национальных государств).
- Международные отношения в новое время.
- Взаимодействие между народами в XVIII-XIXвв.
- Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
- Итоги Второй мировой войны. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.
- Окончание холодной войны. Формирование новой системы международных отношений.

- Глобализация как основная тенденция развития мирового политического процесса. Международные отношения как часть процесса глобализации современного мира. Глобальные процессы в сфере международных отношений. Антиглобализм.
- Информационное измерение международных отношений.
- Основные вопросы глобализации и интернационализации международной жизни. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
- Международные отношения на рубеже XX-XXI вв.
- Международные межправительственные организации, их типы и роли.
- Международные неправительственные организации, их основные черты и значение на мировой арене.
- Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе: принципы, цели, приоритеты.
- Концепция многополярности мира и ее реализация.
- Внешняя политика России в современных условиях.
- Россия в системе международных отношений. Основные принципы и направления внешнеполитического курса Российской Федерации.
- Внешняя политика России. Принципы, цели, приоритеты, исходя из геополитического положения.
- Концепция многополярного мира и ее практическая реализация.
- Место России в системе многополярного мира.
- Двусторонние отношения России и роль внешней политики государства в соблюдении национальных интересов.
- Основные подходы к определению внешней политики.
- Особенности внутри- и внешнеполитического положения России.
- Основные группы интересов России и их внешнеполитические установки.
- Эволюция российской внешней политики в конце XX — начале XXI вв.
- Россия на постсоветском пространстве. Взаимодействие России со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Состояние и перспективы СНГ.
- Внешняя политика США и российско-американские отношения.
- Россия и Западная Европа в современных международных отношениях. Институционализация отношений России с европейскими организациями.
- Внешняя политика России и международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Отношения России со странами Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П.МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«Педагогическая практика»

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности

53.09.05 «Искусство дирижирования»

(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация:

Дирижер высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Карташов Вячеслав Леонидович, профессор

Программа практики «Педагогическая практика» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования (по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)».

Практика входит в Блок 2 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестрового дирижирования.

Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Зав. кафедрой оркестрового дирижирования

В.Л. Карташов

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуре-стажировки

И. Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Карташов В.Л., 2019.

Структура программы

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

1. Цель и задачи курса

Целью курса педагогической практики является подготовка ассистентов-стажёров к педагогической работе в образовательных организациях высшего профессионального образования.

Главная задача курса – практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение ассистентами-стажёрами принципов методически грамотного планирования и реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Выпускник, освоивший практику «Педагогическая практика» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями**:

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);
- с готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)

3. Объем практики, виды учебной работы и отчетности

Трудоемкость практики – 324 часа, из них: индивидуальные занятия – 40 часов, самостоятельная работа – 284 часа.

Время прохождения – с 1 по 4 семестры. Зачет – 2-4 семестр.

Данный вид практики проходит в стационарном варианте работы со студентами в классе дирижирования.

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля

Пассивная педагогическая практика (1 семестр).

1 семестр – начальный этап педагогической практики в ВУЗе. Очень важно организовать работу так, чтобы ассистент-стажер имел возможность наблюдать занятия с одним и тем же студентом на протяжении довольно длительного времени: один, лучше два, и более семестра.

В период пассивной практики каждый урок, академический концерт или экзамен должен подвергаться тщательному методическому анализу. Свои впечатления ассистент – стажер излагает в дневнике практиканта.

Кроме того, пассивная практика предполагает посещение занятий других преподавателей кафедры. Результаты занятий ассистент-стажер фиксирует в дневнике посещений. При ведении дневника должны быть отражены: тема урока, этапы работы над музыкальным материалом, общие принципы и конкретные методы работы над произведением.

Активная педагогическая практика (2-4 семестр).

2, 3, 4 семестры – активная педагогическая практика. В этот период за каждым ассистентом – стажером закрепляется студент, которого практикант ведёт и наблюдает за ним на протяжении трех семестров. Ассистента – стажера следует включать в самостоятельную работу постепенно, для чего ему полезно поручать вначале отдельные темы-задачи урока. Например, работа над техническими приемами в определённых эпизодах, уточнение музыкально – драматургических задач в произведении и т.д. Таким образом, работа в классе в начале 2 семестра будет сочетать в себе элементы активной и пассивной педагогической практики.

3, 4 семестр – активная педагогическая практика. Основной целью практиканта является наиболее глубокая проработка произведения в целом, начиная от разбора и заканчивая экзаменационным выступлением. В 3,4 семестрах ассистент – стажер продолжает вести дневник посещения занятий других преподавателей.

В 4 семестре можно рекомендовать форму мелкогрупповых занятий. Каждый ассистент – стажер, в присутствии других стажеров, проводит один, или несколько открытых уроков, после которых следует обсуждение и оценка работы практиканта.

Базой для проведения практики являются высшие и средние специальные музыкальные учебные заведения (музыкальное училище, музыкальный колледж)

Руководитель педагогической практики (если такая должность имеется) координирует работу ассистентов – стажеров кафедры, отвечает за подбор контингента учащихся, а также за проведение зачётов.

Кроме того, руководитель практики проводит мелкогрупповые занятия в форме открытых уроков стажеров-практикантов с последующим обсуждением.

Контроль за занятиями по педагогической практике осуществляются педагогом, ведущим данную дисциплину у ассистента-стажера. Педагог по педагогической практике составляет план освоения педагогического репертуара, план практических занятий по данному предмету, следит за ведением дневника посещений, а также участвует в приёме зачёта по педагогической практике.

Знание педагогического репертуара является фундаментом, на котором основывается вся дальнейшая педагогическая деятельность ассистента - стажера музыкального вуза. Ассистент обязан подготовить во 2 семестре к зачёту произведения, предложенные руководителем практики, включающие пьесы для студентов – дирижеров 1 – 2 курсов.

При сдаче педагогического репертуара ассистент – стажер должен:

- а) продирижировать предложенную преподавателем пьесу;
- б) сделать дирижерско - исполнительский анализ произведения, а именно:
  - определить форму, музыкальную драматургию и уровень сложности произведения;
  - расставить дирижерскую аппликатуру (определить главные вступления, различные виды ауфтактов, другие технические приемы, штрихи и т.д.);
  - в фортепианном произведении наметить инструментовку, для последующего практического дирижирования.

Каждый ассистент – стажер в 3,4 семестре должен дать один или несколько открытых уроков. Тема урока определяется педагогом, ведущим педагогическую практику. В ходе проведения открытого урока ассистент должен показать:

- а) навыки самостоятельной педагогической работы со студентом - дирижером,
- б) знание форм и методов проведения урока,
- в) знание индивидуального подхода к обучающемуся,
- г) показать результативность проведённого урока.

Общие требования к проведению зачетов по подпрактике

Цель промежуточных и итоговых аттестаций – выявить степень подготовки ассистента-стажера к педагогической работе.

Зачёты принимаются руководителем педагогической практики, а также педагогом, ведущим эту практику.

Во время проведения зачёта ассистент-стажер должен:

- Провести открытый урок с учеником.
- Ответить на вопросы по методике проведения урока.
- Составить индивидуальный рабочий план ученика.
- Представить дневник посещений ведущих педагогов.
- Представить дневник занятий по педагогической практике.

Помимо этого, при оценке знаний на зачете учитывается:

1. Качество индивидуальной работы с учеником (профессиональная грамотность, систематичность, добросовестность, творческий подход к работе);
2. Качество проведения открытого урока;
3. Грамотное ведение дневника посещений, а также дневника практиканта.
4. Умение составить индивидуальный план работы с учеником.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Литература

Основная литература:

1. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2893>
2. Цыпин, Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Бишкек: Издательство "Прометей", 2011. — 404 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/3824>

Дополнительная литература:

1. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. Изд. 3. М., 1969
2. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2866>
3. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. Изд. 5. М., 1959.
4. Щапов А. Фортепианная педагогика. М., 1960

6. Материально-техническое обеспечение практики

Для освоения дисциплины необходимо располагать следующим материально-техническим обеспечением:

-учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными роялями, дирижерскими пультами, пюпитрами, зеркалами;

-помещениями, соответствующими виду подготовки ассистентов-стажёров, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотрный видеозал),

-библиотекой и читальным залом,

-возможностью доступа ассистентов – стажеров к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимую справочную информацию.

7. Методические рекомендации преподавателям

Преподавателю необходимо:

- спланировать и организовать работу ассистента-стажера на текущий учебный год;
- оказывать методическую помощь в решении учебных вопросов;
- вести учет результатов работы ассистента-стажера;
- предоставить на кафедру отзыв об итогах работы ассистента-стажера за текущий год;
- подготовить ассистента – стажера к педагогической деятельности, в том числе и к научно-методической работе в области музыкальной педагогики;
- обеспечить практическую реализацию знаний, полученных в теоретических курсах и в классе по специальности;
- воспитать современного, творчески мыслящего преподавателя.

Чрезвычайно важной является роль личностных качеств педагога, его знание психологии ассистента – стажера и умение решать вопросы организации творческой работы молодого музыканта. Условия, в которых протекает учебная работа, должны благоприятствовать приобретению профессиональных качеств и развитию способностей.

8. Методические указания по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Формами самостоятельной работы ассистента-стажера являются:

- изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по изучаемой дисциплине;
- ознакомление с организационными формами и методами обучения в высшем учебном заведении;
- изучение рабочих программ нескольких, рекомендованных научным руководителем ассистента-стажера, специальных дисциплин, реализуемых на кафедре;
- изучение опыта преподавания ведущих преподавателей консерватории в ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам;
- изучение методической, нотной литературы, анализ учебных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П.МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«Творческая практика»

для подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности

53.09.05 «Искусство дирижирования»

(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация:

Дирижер высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Карташов Вячеслав Леонидович, профессор

Программа практики «Творческая практика» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования (по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)».

Практика входит в Блок 2 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестрового дирижирования.

Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Зав. кафедрой оркестрового дирижирования

В.Л. Карташов

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуре-стажировки

И. Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Карташов В.Л., 2019.

Структура программы:

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

1. Цель и задачи курса

Целью творческой практики является приобретение ассистентом-стажёром опыта исполнительской деятельности.

Задачами творческой практики является приобретение практических навыков, необходимых для работы дирижёра, ознакомление со спецификой исполнительской работы в различных аудиториях слушателей, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовка, накопление и совершенствование репертуара.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Выпускник, освоивший практику «Творческая практика» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями**:

- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10);
- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11).

3. Объем практики, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость практики – 30 з.е. (1080 часов), проводится рассредоточено в течение всего периода обучения. Часы, отведенные на творческую практику, могут использоваться как для самостоятельной подготовки ассистента-стажёра к концертным выступлениям, конкурсам, фестивалям, так и на дополнительную самостоятельную работу.

Зачеты: 2-4 семестры.

Данный вид практики проходит в стационарном и выездном варианте работы с творческим коллективом.

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

Система образования музыкантов-исполнителей направлена на совершенствование их художественного и технического мастерства и удовлетворение потребности в профессионалах высшей квалификации. Область профессиональной деятельности ассистентов-стажеров, дирижеров симфонических оркестров, включает в себя не только музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, но и музыкальное исполнительство. Подготовка дирижером оркестровых концертных программ и последующее их исполнение перед слушательской аудиторией в процессе проведения открытых афишных выступлений стимулируют творческую активность музыканта. Освоение вершин классического и современного репертуара под руководством опытных и квалифицированных вузовских преподавателей открывает путь к постижению содержания профессии – артист. В свете вышеизложенного особую важность

приобретает творческая практика ассистентов-стажеров, позволяющая им реализовать свои возможности в области музыкально-исполнительской и музыкально-просветительской деятельности.

Творческо-исполнительская практика ассистентов-стажеров реализуется в форме дирижерских выступлений на открытых концертах, исполнительских конкурсах, фестивалях и т.д., предусматривая освоение различных по сложности, объему и тематической направленности оркестровых программ. Выбор произведений обуславливается как личными художественными предпочтениями дирижера, так и требованиями объективного характера, связанными с организацией концертно-просветительской работы в рамках того или иного творческого объединения. Важными моментами концертно-исполнительской практики являются ее системный характер. Самостоятельная подготовка 2-3 концертных выступлений в год с разнообразным репертуаром (продолжительностью не менее 25-30 минут) и их апробация на широкой слушательской аудитории должны стать для ассистентов-стажеров минимальной нормой их творческо-исполнительской практики.

Творческая практика реализуется в форме самостоятельных занятий и проводится рассредоточено в течение всего периода обучения, согласно учебного плана по данной специальности.

Форма отчетности - зачеты в конце 2, 3, 4 семестров.

Требования к зачету по творческой практике.

Ассистент-стажер должен представить грамотно оформленный дневник практиканта, в котором изложены сведения о проделанной за семестр работе, включая:

1. академические концерты и экзамены;
2. участие в открытых концертах в консерватории и вне учебного заведения;
3. участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, с представлением данных о своей творческой деятельности – дипломы конкурсов и фестивалей, сертификаты участников фестивалей и мастер-классов, копии афиш концертов, заверенные руководителями соответствующих организаций.

В дневнике должны быть указаны дата, место проведения концерта, программа, состав участников. Информация подтверждена подписью преподавателя, ответственного за творческую практику ассистента-стажера.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Литература

Литература книжная:

Основная литература:

1. Букреев И. Психолого-педагогические проблемы профессионального становления дирижера. Екатеринбург, 1997.
2. Кондрашин К. Мир дирижёра. Л., 1976.
3. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. М., 1984.

Дополнительная литература:

1. Грум-Гржимайло Т.Н. Музыкальное исполнительство. М., 1984.
2. Мюнш Ш. Я – дирижер. М., 1960.
3. Пазовский А. Записки дирижера. М., 1966.
4. Светланов Е. Ф. Музыка сегодня М., 1976, 1979,

Литература нотная:

Основная литература:

1. Балакирев М. А. Музыка к трагедии У. Шекспира "Король Лир"/ М. А. Балакирев. - Москва: Музыка, 1969.
2. Берлиоз Г. Фантастическая симфония (эпизод из жизни артиста): ор. 14/ Г. Берлиоз. - Москва: Музгиз, 1959, 1962, 1953.
3. Бетховен Л. Sinfonie Nr. 1 / Л. Бетховен; herausgegeben von Darvas Gabor. - Budapest:

- Editio Musica, 1980, М, “Музгиз», 1956.
4. Бетховен Л. Sinfonie Nr. 2 (D-Dur):op. 36/ Л. Бетховен; herausgegeben von Darvas Gabor. - Budapest: Editio Musica,1980, М, “Музгиз», 1938.
  5. Бетховен Л. Sinfonie Nr. 3 (Es-Dur)/ Л. Бетховен; herausgegeben von Darvas Gabor. - Budapest: Editio Musica,1980; М, Музгиз, 1938, 1958.
  6. Бетховен Л. Sinfonie Nr. 4 (B-dur):op. 60/ Л. Бетховен; herausgegeben von Darvas Gabor. - Budapest: Editio musica,сop. 1980; Leipzig: Peters, 1959; «Музгиз», 1933.
  7. Бетховен Л. Symphonie № 7:op. 92/ Л. Бетховен. - Leipzig:Edition Peters,[б. г.]. - (Breitkopf & Hartels-Bibliothek,№ 474), Braunschweig; «Музгиз», 1961.
  8. Бизе Ж. Арлезианка (Первая и Вторая сюиты): из музыки к драме А. Доде: для симфонического оркестра/ Ж. Бизе. - Москва: Музыка,1984
  9. Бизе Ж. Кармен-сюита: транскрипция фрагментов оперы "Кармен" для струнных и ударных/ Ж. Бизе, Р. Щедрин. - Второе издание. - Москва: Советский композитор,1972; М: «Композитор», 2007.
  10. Бородин А. П. В Средней Азии/ А. П. Бородин. - Москва: Музгиз, 1931; «Музыка», 1981.
  11. Брамс И. Симфония № 3 / И. Брамс. - Санкт-Петербург: Композитор,2003.
  12. Вагнер Р. Увертюра к опере "Риенци"/ Р. Вагнер. - Москва: Музгиз,1954.
  13. Вебер К. М. Три оперные увертюры: Вольный стрелок; Эврианта; Оберон/ К. М. Вебер. - Москва: Музыка,1982.
  14. Гайдн И. 12 лондонских симфоний. Т. 1, (№1-№6)/ И. Гайдн. - Москва: Музыка,1978.
  15. Глазунов А. Пятая симфония: соч. 55/ А. Глазунов. - Москва-Ленинград: Музгиз,1950; М: «Музгиз», 1963.
  16. Григ Э. Сюиты № 1 и № 2 из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт": для симфонического оркестра/ Э. Григ, Г. Ибсен. - Ленинград: Музыка, 1980.
  17. Дюка П. «Ученик чародея» - М: «Музыка», 1983.
  18. Калинин В. Первая симфония: для большого оркестра/ В. Калинин. - Москва: Музгиз,1960.
  19. Лядов А. Восемь русских народных песен:для симфонического оркестра : op. 58/ А. Лядов. - Москва: Музыка,1966, 1947, 1966.
  20. Мендельсон-Бартольди Ф. Симфония № 4 (Итальянская):op. 90/ Ф. Мендельсон-Бартольди. - Москва: Музыка,1972.
  21. Моцарт В. Sinfonie № 25/ В. Моцарт. - Leipzig:VEB Breitkopf & Hartel Musikverlag,[s. a.]
  22. Моцарт В. А. Sinfonie C-Dur [№ 41]. Jupiter" KV 551/ В. А. Моцарт; herausgegeben von Darvas Gabor. - Budapest:Editio Musica,1985.
  23. Моцарт В. Симфония № 40/ В. Моцарт. – Budapest: Editio Musica, 1988.
  24. Мусоргский М. Картинки с выставки/ М. Мусоргский; оркестровка М. Равеля; [предисловие К. Кондахчан]. – Москва: Музгиз, 1963, 1975.
  25. Мусоргский М. Вступление: Рассвет на Москве-реке; Пляска персидок из оперы "Хованщина"/ М. Мусоргский. - Москва: Музыка,1978.
  26. Мусоргский, М.П. Борис Годунов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1909. — 3031 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66776> — Загл. с экрана.
  27. Прокофьев С. Классическая симфония (№1): (с двумя редакциями Гавота): соч. 25 / С. Прокофьев. - Москва: Музгиз,1953, 1983.
  28. Прокофьев С. Симфония № 7: op. 131 / С. Прокофьев; редактор Левитская. - Москва: Музгиз,1959.
  29. Рахманинов С. Симфония № 2/ С. Рахманинов; редакция Г. Киркора. - Москва: Музыка,1980.

30. Рахманинов С. Симфония № 3 (ор. 44)/ С. Рахманинов. - Москва: Музыка, 1975.
31. Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио:(соч. 34)/ Н. Римский- Корсаков. - Москва-Ленинград: Музгиз, 1947.
32. Россини Дж. Избранные Увертюры – М: «Музыка», 1980.
33. Свиридов Г. Маленький триптих: для большого симфонического оркестра/ Г. Свиридов. - Москва: Музыка, 1972.
34. Хачатурян А. Собрание сочинений в 24-х томах. Т. 11 (1 часть): Спартак: балет/ А. Хачатурян; либретто Н. Волкова. - Москва: Музыка, 1986.
35. Хачатурян А. Собрание сочинений в 24-х томах. Т. 12 (2 часть): Спартак: балет/ А. Хачатурян; либретто Н. Волкова. - Москва: Музыка, 1986.
36. Хачатурян А. Собрание сочинений в 24-х томах. Т. 13 (3 часть): Спартак: балет/ А. Хачатурян; либретто Н. Д. Волкова. - Москва: Музыка, 1986.
37. Хачатурян А. Собрание сочинений в 24-х томах. Т. 4: Сюиты из музыки к драматическим спектаклям для симфонического оркестра/ А. Хачатурян. - Москва: Музыка, 1989.
38. Чайковский, П.И. Francesca da Rimini. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 75 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67818> — Загл. с экрана.
39. Чайковский, П.И. Serenade pour orchestre a cordes. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 67 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67939> — Загл. с экрана.
40. Чайковский, П.И. Suite № 3 pour orchestre par Tschaiakowsky. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 105 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67821> — Загл. с экрана.
41. Шостакович, Д.Д. Восьмая симфония Ноты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1946. — 181 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67392> — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Балакирев М. А. Сюита: для симфонического оркестра/ М. А. Балакирев; редакция Т. Крунтяевой. - Ленинград: Музыка, 1975.
2. Бах И. С. Brandenburg concerto No. 2: F major/ И. С. Бах. - Budapest: Editio musica, [1964?]. - 34 с.
3. Бах И. С. Brandenburg concerto No. 3: G major/ И. С. Бах. - Budapest: Editio musica, 1965. Тит. л. на венг., нем. яз.
4. Бах И. С. Brandenburg concerto No. 5: D major / И. С. Бах. - Budapest: Editio musica, [1964?]. - Тит. л. на венг., нем. яз.
5. Бах И. С. Brandenburgisches Konzert No. 1/ И. С. Бах; herausgegeben von Mariassy Istvan. - Budapest: Editio Musica, 1978.
6. Бах И. С. Brandenburgisches konzert Nr. 6/ И. С. Бах; Herausgegeben von Kurt Soldan. - Leipzig: Edition Peters, 1934.
7. Бетховен Л. Synphonie № 9 d-Moll: op. 125/ Л. Бетховен. - Leipzig: Edition Peters, 1975. (Breitkopf & Hartels-Bibliothek, №474). - Факсимильное издание; Budapest: Editio Musica, 1982; «Музгиз», 1953.
8. Бетховен Л. Увертюры: [для симфонического оркестра] .Т. 1/ Л. Бетховен. - Москва: Музыка, 1976.
9. Бизе Ж. Симфония (C-Dur)/ Ж. Бизе. - Москва: Музыка, 1965.
10. Вагнер Р. Избранные симфонические отрывки из опер и музыкальных драм, - М:

- «Музгиз», 1959.
11. Гайдн И. Парижские симфонии в трех томах: симфонии № 82, 83. Т. 1/ И. Гайдн. - Ленинград: Музыка, 1983.
  12. Гайдн И. Парижские симфонии в трех томах: симфонии № 84, 85. Т. 2/ И. Гайдн. - Ленинград: Музыка, 1984.
  13. Гайдн И. Парижские симфонии в трех томах: симфонии № 86, 87. Т. 3/ И. Гайдн. - Ленинград: Музыка, 1984.
  14. Дворжак А. Славянские танцы: соч. 46 / А. Дворжак. - Москва: Музыка, 1982.
  15. Лядов А. Волшебное озеро: сказочная картинка для симфонического оркестра : ор. 62/ А. Лядов. - Москва: Музыка, 1964, 1947.
  16. Лядов А. Кикимора: народное сказание для симфонического оркестра/ А. Лядов. - Москва: Музыка, 1964.
  17. Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»: музыка к одноименной комедии У. Шекспира, - Leipzig : Edition Peters; М: «Музгиз», 1960.
  18. Мендельсон-Бартольди Ф. Третья симфония (Шотландская): ор. 56/ Ф. Мендельсон-Бартольди. - Москва: Музыка, 1967.
  19. Моцарт В. А. Избранные увертюры/ В. А. Моцарт. - Москва: Музгиз, 1954.
  20. Мусоргский М. Скерцо; Интермеццо: для симфонического оркестра – М: Музыка 1977.
  21. Мусоргский М. Вступление из неоконченной оперы "Сорочинская ярмарка": для оркестра/ М. Мусоргский; инструментовка и редакция А. К. Лядова. - 2-е издание. – Москва: Музгиз, 1931, 1954.
  22. Прокофьев С. Ромео и Джульетта: вторая сюита для большого симфонического оркестра: ор. 64 / С. Прокофьев, У. Шекспир. - Москва: Советский композитор, 1963.
  23. Прокофьев С. Ромео и Джульетта: первая сюита для большого симфонического оркестра: ор. 64/ С. Прокофьев, У. Шекспир. - Москва: Советский композитор, 1964, 1938.
  24. Прокофьев С. Ромео и Джульетта: третья сюита для оркестра: ор. 101/ С. Прокофьев, У. Шекспир. - Москва-Ленинград: Музгиз, 1949.
  25. Рахманинов С. Симфонические танцы/ С. Рахманинов. - Москва: Музыка, 1981.
  26. Русская симфоническая музыка. Т. 1: М. Глинка (1804-1857): Избранные произведения для симфонического оркестра/ М. И. Глинка, М. И. Глинка. - Москва: Музыка, 1984.
  27. Русская симфоническая музыка. Т. 15: Чайковский П. И. (1840-1893): Симфония № 3; Симфония № 4/ . - Москва: Музыка, 1987.
  28. Русская симфоническая музыка. Т. 16: Чайковский П. И. (1840-1893): Симфония № 5; Симфония № 6 "Патетическая"/ - Москва: Музыка, 1988.
  29. Русская симфоническая музыка. Т. 17: Чайковский П. И. (1840-1893): Манфред: симфония. - Москва: Музыка, 1988.
  30. Русская симфоническая музыка. Т. 18: Чайковский П. И. (1840-1893) : Сюита № 1 ; Сюита № 2 : для симфонического оркестра/ . - Москва: Музыка, 1989.
  31. Русская симфоническая музыка. Т. 3: Даргомыжский А. (1813-1869) : Баба-Яга; Малороссийский казачок; Чухонская фантазия; А. Рубинштейн (1829-1894) : Иван Грозный/ . - Москва: Музыка, 1985.
  32. Русская симфоническая музыка. Т. 4: А. Серов (1820-1871): Пляска запорожцев; М. Мусоргский (1839-1881) : Скерцо; Интермеццо; Ночь на лысой горе; Марш "Взятие Карса"/ . - Москва: Музыка, 1985.
  33. Свиридов Г. Время, вперед!: сюита из музыки к кинофильму/ Г. Свиридов. - Москва: Музыка, 1977, 1968.
  34. Чайковский, П.И. Буря. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. —

- 43 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/68035> — Загл. с экрана.
35. Чайковский, П.И. Симфония № 6 (Патетическая). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1925. — 97 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66921> — Загл. с экрана.
36. Чайковский, П.И. Увертюра из оперы "Черевички". [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 25 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67932> — Загл. с экрана.
37. Чайковский, П.И. Увертюра к драме А. Н. Островского "Гроза" для оркестра. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1896. — 31 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66632> — Загл. с экрана.
38. Шостакович, Д.Д. Симфония № 7. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1947. — 186 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67400> — Загл. с экрана.
39. Шуман Р. Симфонии № 1, 2 – М: «Музыка», 1975.
40. Шуман Р. Симфонии № 3, 4 – М: «Музыка», 1986.

6. Материально-техническое обеспечение практики

Для освоения дисциплины необходимо располагать следующим материально-техническим обеспечением:

- концертным залом с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,
- библиотекой и читальным залом,
- помещениями, соответствующими виду подготовки ассистентов-стажёров, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал),
- учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащёнными роялями, дирижерскими пультами, пюпитрами, зеркалами.
- возможностью доступа ассистентов – стажёров к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимую справочную информацию.

7. Методические рекомендации преподавателям.

Преподавателю необходимо:

- спланировать и организовать работу ассистента-стажера на текущий учебный год;
- приобщать ассистента-стажера к художественно-творческой деятельности кафедры, вуза в качестве участника в творческих мероприятиях (концертах, конкурсах, фестивалях и др.);
- оказывать методическую помощь в решении учебных вопросов и практической творческой деятельности;
- вести учет результатов работы ассистента-стажера;
- предоставить на кафедру отзыв об итогах творческой работы ассистента-стажера за текущий год.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом - стажёром вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа по данной дисциплине должна заключаться в критическом анализе всех компонентов организационно-дирижерской деятельности стажера, составлении плана текущей работы и самой работы, направленной на устранение недостатков. С решением этих задач тесно связана и необходимость перестройки процесса дирижирования (в том числе и совершенствование дирижерской техники), для решения новых исполнительских задач. Весьма желательно посещение ассистентом – стажером занятий дирижерских классов других преподавателей, а также репетиций камерного, хорового и оркестрового классов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

 — проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности

53.09.05 «Искусство дирижирования»

(по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)

Квалификация:

Дирижер высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Карташов Вячеслав Леонидович, профессор

Программа Государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования (по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов)».

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестрового дирижирования.

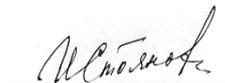
Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Зав. кафедрой оркестрового дирижирования

В.Л. Карташов

Зав. отделом аспирантуры
и ассистентуре-стажировки

И. Г. Стояновская

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Карташов В.Л., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
2. Требования к уровню подготовки выпускников при проведении государственной итоговой аттестации
3. Состав экзаменационных испытаний ГИА, трудоёмкость
4. Содержание выпускной квалификационной работы

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)

Цели и задачи ГИА: определение качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по виду «Дирижирование симфоническим оркестром»), способствующим его устойчивости на рынке труда.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе подготовки ассистента-стажёра, которую он освоил за время обучения.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) ассистента-стажера ООП 53.09.05 «Искусство дирижирования» (по виду: Дирижирование оркестром народных инструментов) включает в себя Выпускную квалификационную работу и Государственный экзамен.

2. Требования к уровню подготовки выпускников при проведении государственной итоговой аттестации

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен обладать **универсальными и профессиональными компетенциями**, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:

способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)

способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6)

способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7)

В целом, на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

1) знание обширного оперно – симфонического репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов стилей и жанров (сочинения крупной формы – оперы, симфонии, увертюры, концерты; сочинения малых форм; вокальную музыку различных жанров), репертуара для различных составов оркестра, основных компонентов музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса;

2) осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту; слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании; 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; демонстрировать свободное чтение с листа партитур различной сложности; 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; демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко,

артистично; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

3) владение арсеналом художественно-выразительных средств дирижирования для осуществления профессиональной деятельности (владение различными техническими приемами, сценическим артистизмом, навыками аранжировки и переложения произведений для различных инструментальных составов); профессиональной лексикой, знаниями в области истории и теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений, способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства; исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения.

3. Состав экзаменационных испытаний ГИА, трудоёмкость

Общая трудоёмкость ГИА – 6 з.е. (216 часов), из них:

1. Подготовка к процедуре защиты ВКР – 4 з.е. (144 часа);
2. Процедура защиты ВКР – 2 з.е. (72 часа):
  - Представление творческо-исполнительской работы (проекта) – 1 з.е. (36 часов),
  - Защита реферата – 1 з.е. (36 часов).

4. Содержание экзаменационных испытаний

Выпускная квалификационная работа:

- а/ Предоставление творческо-исполнительской работы (проекта)
- б/ Защита реферата

Выпускная квалификационная работа.

а/ Предоставление творческо-исполнительской работы (проекта)

Подготовка к экзамену предусматривает систематическую репетиционную работу ассистента-стажёра под руководством преподавателя дисциплины «Специальность» (индивидуальная работа с ассистентом-стажёром). В 4 семестре ассистенту-стажёру предоставляется цикл репетиций с симфоническим оркестром консерватории. Концертный репертуар, исполняемый выпускником на экзамене, определяется в соответствии с индивидуальным планом работы и его музыкально-исполнительскими возможностями. Продолжительность программы 40 – 45 минут.

Экзаменационные программы студентов обсуждаются и утверждаются в начале 4 семестра на заседании кафедры оркестрового дирижирования.

В период подготовки к экзамену составляется график репетиционного процесса и предварительных прослушиваний выпускников.

Контроль за проведением репетиционной работы осуществляется секретарем кафедры.

Требования к формированию сольной концертной программы:

1. Произведение крупной формы (симфония, оркестровая сюита)
2. Аккомпанемент (концерт для солирующего инструмента с оркестром, произведение для хора в сопровождении оркестра).

Экзамен проводится в форме концерта, в присутствии зрителей.

Примерный список произведений для ВКР.

- Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром
 Балакирев М. Увертюра «Король Лир»
 Бизе Ж. «Арлезианка», номера из сюиты
 Бородин А. Половецкие пляски из оп. «Князь Игорь»
 Бояшов В. «Конёк – Горбунок»
 Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром
 Бызов А. Сюита для оркестра по сказам П. Бажова
 Верди Д. Увертюра к опере «Сила судьбы»
 Глинка М. Арагонская хота
 Глинка М. Вальс – фантазия
 Глинка М. Камаринская
 Глинка М. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»
 Григ Э. «Пер Гюнт», номера из сюиты
 Гридин В. «Рассыпуха» для баяна с оркестром
 Гуревич Л. Вальс
 Дунаевский И. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта»
 Дюка П. «Ученик чародея»
 Зубицкий В. Концерт для баяна с оркестром «Посвящение А. Пяццолле»
 Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром
 Калинин В. Первая симфония, 1 часть
 Кичанов Е. Коцерт для балалайки с оркестром
 Кравченко Б. «Русские кружева»
 Лядов А. Волшебное озеро
 Лядов А. Кикимора
 Лядов Танец амазонки
 Мендельсон Ф. Итальянская симфония
 Мендельсон Ф. Увертюра «Сон в летнюю ночь»
 Мусоргский М. «Иванова ночь на лысой горе»
 Мусоргский М. «Песни и пляски смерти»
 Мусоргский М. Картинки с выставки
 Н. Римский – Корсаков «Шахеразада»
 Прокофьев Ромео и Джульетта, номера из сюиты
 Равель М. Альборада
 Римский – Корсаков Н. Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане»
 Римский-Корсаков Н. Пляска скоморохов из оп. «Снегурочка»
 Россини Дж. Увертюра к опере Итальянка в Алжире
 Тамарин И. – Концерт для домры с оркестром
 Хачатурян А. Гаяне, номера из сюиты
 Хачатурян Спартак, номера их сюиты
 Холминов А. Сюита №4
 Чайковский П. – Симфония № 3, 1 часть
 Чайковский П. Симфония №4, финал
 Чайковский П. Увертюра «1812 год»
 Шишаков Ю. Концерт для баяна с оркестром «Волжские картины»
 Шишаков Ю. Третья симфония
- Примерные варианты итоговых государственных экзаменов:
- вариант 1   Чайковский – Симфония № 3, 1 часть
                     Шишаков - Концерт для баяна с оркестром «Волжские картины»
- вариант 2:   Хачатурян «Гаяне», номера из сюиты
                     Тамарин Концерт для домры с оркестром
- вариант 3:   Мендельсон Итальянская симфония 3.4 части.
                     Шильман Н. Арагонская хота

б/ Защита рефератаСписок примерных тем для реферата по дисциплине
«Методика преподавания специальности»

1. История дирижерского искусства. Выдающиеся дирижеры XIX в.
2. Основные этапы эволюции оперного жанра в Европе XVII–XIX вв.
3. Симфонический оркестр XVIII – XIX в. (Мангеймская капелла, оркестр венских классиков)
4. Основные этапы эволюции оперного жанра в России XVIII–XX вв.
5. Симфонический оркестр русских композиторов XIX–XX в. (Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Скрябин, Рахманинов).
6. Симфонический оркестр романтиков XIX в. (Вебер, Берлиоз, Вагнер, Лист)
7. Работа дирижера над оперным спектаклем.
8. Технические и художественно-выразительные возможности струнной группы симфонического оркестра.
9. Технические и художественно-выразительные возможности деревянно-духовой, медной и ударной группы симфонического оркестра.
10. Значение методики в процессе обучения дирижированию. Организация и планирование учебных занятий.
11. Структура дирижерского жеста. Характеристика его элементов. Ауфтакт и его разновидности.
12. Развитие навыков репетирования в классе дирижирования.
13. Развитие элементарных технических навыков дирижера.
14. Роль педагогического репертуара в профессиональном развитии ученика.