

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра теории музыки и композиции
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
Актуальные проблемы музыкальной педагогики и исполнительства

Основная профессиональная образовательная программа по специальностям
53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)
53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (по видам)
53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)
Квалификация (степень) выпускника:
Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Актуальные проблемы музыкальной педагогики и композиции

Основная профессиональная образовательная программа по специальности
53.09.03 – Искусство композиции
Квалификация (степень) выпускника:
Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Автор-составитель: Н. П. Хилько, канд. иск., доцент

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №5
«19» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой И.В. Копосова

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. *Содержание разделов дисциплины***
 - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий***
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. *Текущий контроль***
 - 5.2. *Итоговый контроль***
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. *Основная литература***
 - 6.2. *Дополнительная литература***
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих методикой и навыком создания научно-исследовательской работы, посвященной вопросам истории и теории музыкально-исполнительского искусства, музыкальной педагогики в области исполнительского искусства (композиции).

Задачами дисциплины являются:

- формирование системного подхода к проблемам музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства (композиции);
- углубление знаний на основе актуальных исследований и обобщения практического опыта;
- совершенствование профессиональных умений и навыков;
- развитие навыка построения научно-исследовательского текста,
- определения объекта и предмета, цели и задач исследования, его методологии и методов, достижения результатов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *универсальных и профессиональных* компетенций.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать:

по специальностям

53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), 53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (по видам)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

– универсальными компетенциями:

УК-2. Способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;

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

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

– профессиональными компетенциями:

ПК-2. 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-3. Способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса

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

ПК-6. Способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

по специальности 53.09.03 – Искусство композиции

– универсальными компетенциями:

УК-2. Способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;

УК-3. Способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)

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

– профессиональными компетенциями:

ПК-2. 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-3. Способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса

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

ПК-6. Способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- историю формирования основных стилевых направлений композиторского творчества и исполнительства;
- особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- соответствующие теме исследования методы научно-исследовательской работы;

- основную литературу по избранной теме;
- структуру научно-исследовательского текста;
- прикладные возможности современных информационных технологий;

Уметь:

- находить, формулировать и решать научные проблемы в области музыкального искусства и педагогики;
- ставить задачи и определять методы их решения;
- систематизировать собранный материал, составлять библиографические списки;
- применять теоретические знания при анализе феноменов музыкальной культуры;
- подбирать материал для исследования на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы;
- выстраивать структуру реферата;

Владеть:

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыковедческой науки,
- методикой научно-исследовательской работы в избранной области;
- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
- навыками научной интерпретации различных музыкально-исторических и музыкально-теоретических источников;
- навыками работы с нотными или вербальными рукописями, эскизами и авторскими вариантами музыкального памятника;
- научным языком изложения материала.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, из них 31 час индивидуальных занятий, 401 час самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
Контактная работа (всего)	432		
В том числе:			
Индивидуальные занятия	31	16	15
Самостоятельная работа (всего)	401	200	201
Зачет		✓	✓
Зачет с оценкой		-	-
Общая трудоемкость (час.)	432	216	216

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Научное исследование. Основные термины и понятия, характеризующие исследование и формы его представления. Жанры реферата.

Тема 2. Реферат как учебно-исследовательская работа в области педагогики.

Тема 3. Основные этапы научного исследования (теоретическая часть).

Тема 4. Структура учебно-исследовательской работы (реферата).

- выбор темы;
- ознакомление с проблемой посредством источников;
- уточнение темы исследования и составление плана исследовательской работы;

- накопление источников по теме исследования;

- систематизация источников;

- анализ результатов исследования;

- оформление результатов исследования;

Тема 5. Основные этапы работы над рефератом (моделирование будущего реферата).

Тема 6. Формулирование темы, обозначение проблемы, составление плана реферата.

Тема 7. Сбор источников по теме реферата и их критический анализ.

Тема 8. Написание статей /докладов, аннотаций, резюме и рефератов по субтемам, не раскрытым /мало раскрытым в научных работах по исследуемой теме. Презентация докладов на научных конференциях, круглых столах.

Тема 9. Критический анализ всего объема материала реферата и корректировка (в случае необходимости) темы реферата.

Тема 10. Работа над первой редакцией основного текста реферата.

Тема 11. Работа над введением, заключением, научно-справочным аппаратом.

Тема 12. Составление списка литературы. Правила библиографического оформления. Общие требования и правила библиографического описания. Внутренний распорядок списка; правила описания различных источников (книги, многотомного издания, статьи из сборника, журнальной статьи, автореферата диссертации, архивных документов, рецензий, электронных ресурсов и т.п.).

Тема 13. Работа над окончательной редакцией текста реферата. Подготовка реферата.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ИЗ	СРС	Всего часов
1	Тема 1. Научное исследование. Основные термины и понятия, характеризующие исследование и формы его представления. Жанры реферата	2	10	12
2	Тема 2. Реферат как учебно-исследовательская работа в области педагогики	2	10	12
3	Тема 3. Основные этапы научного исследования (теоретическая часть)	2	10	12
4	Тема 4. Структура учебно-исследовательской работы (реферата)	2	10	12
5	Тема 5. Основные этапы работы над рефератом (моделирование будущего реферата)	2	10	12
6	Тема 6. Формулирование темы, обозначение проблемы, составление плана работы	2	10	12
7	Тема 7. Сбор источников по теме реферата и их критический анализ	4	31	35
8	Тема 8. Написание статей /докладов, аннотаций, резюме и рефератов по субтемам, не раскрытым /мало раскрытым в научных работах по исследуемой теме. Презентация докладов на научных конференциях, круглых столах.	3	130	133
9	Тема 9. Критический анализ всего объема материала работы и корректировка (в случае необходимости) темы работы	4	30	34
10	Тема 10. Работа над первой редакцией основного текста реферата	5	20	25
11	Тема 11. Работа над введением, заключением, научно-справочным аппаратом	1	50	51
12	Тема 12. Составление списка литературы. Правила библиографического оформления	1	20	21
13	Тема 13. Работа над окончательной редакцией текста реферата. Подготовка реферата.	1	60	61
	Итого:	31	401	432

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Формами текущего контроля является проверка домашних заданий. Всего должно быть представлено 11 домашних заданий: 7 домашних заданий небольшого объема (1 семестр); 2 задания большого объема (2–4 семестры), за выполнение которых выставляется оценка «зачтено»/ «не зачтено».

Критерии оценки домашних заданий:

Оценка «зачтено» выставляется, если домашние задания выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Оценка «не зачтено» выставляется, если домашние задания выполнены не в полном объеме с несоблюдением установленных сроков.

5.2. Промежуточный контроль

Формой промежуточного контроля является зачет в 3 семестре.

Зачет в 3 семестре выставляется по итогам текущей работы. В результате выполнения домашних заданий должно быть написано 2/3 текста ВКР.

Критерии оценки:

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в установленные сроки представил 2/3 текста ВКР.

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся в установленные сроки представил менее 2/3 текста ВКР.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является зачет в конце 4-го семестра. Обучающийся должен представить текст ВКР в полном объеме, выступить с докладом научной конференции и/или подготовить к публикации статью в научном издании.

Критерии оценки:

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в установленные сроки представил полный текст ВКР, выступил на конференции с докладом и/или подготовил к публикации статью в научном издании по теме ВКР.

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся в установленные сроки не представил полный текст ВКР, не выступил на конференции с докладом и/или подготовил к публикации статью в научном издании по теме ВКР.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. *Блох, О.А.* Педагогика и психология музыкального творчества: учебное пособие. / О.А. Блох. – М.: МГУКИ, 2011. – 160с.

2. *Голубничий В., Петропавловский А.* Методические рекомендации по написанию дипломного реферата. – Нижний Новгород, 2010. – 24 с.

3. *Гуляницкая Н.* Методы науки о музыке: исследование. – М.: Музыка, 2009. – 256 с.

4. *Южак К., Баранова И.* Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ. – СПб.: Скифия-принт, 2015. – 167 с.

5. *Федорович, Е. Н.* Основы психологии музыкального образования / Е.Н. Федорович. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 207с.

6.2. Дополнительная литература

1. *Аристов С.И.* Подготовка дипломного реферата. – Нижний Новгород, 2008. – 36 с.
2. *Казанцева Л.* Музыкальное содержание в контексте культуры. – Астрахань: ГП АО ИПК "Волга", 2009.
3. *Коробова А.* Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. – М., 2007.
4. *Мильчин А., Чельцова Л.* Справочник издателя и автора: редакционно-изд. оформление издания. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ОЛМА-Пресс, 2005. — 800 с.
5. *Науменко Т.* Музыковедение: стиль научного произведения: автореф. дисс. ...д-ра иск. — М., 2005.
6. *Холопова В. Н.* Музыка как вид искусства. Учебное пособие. – СПб., 2014.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

- ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)
- ЭБС Фолиант
- Информационно-образовательная система MOODLE
- Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv>
- Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>
- Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
- Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
- Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
- Электронная библиотека республики Карелия <http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>
- Открытая электронная библиотека диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/> (поиск по каталогу)
- Электронная библиотека Российского института истории искусств <http://www.bibl.artcenter.ru/>
- Российский государственный архив литературы и искусства
- Государственный институт искусствознания <http://sias.ru/publications/books/?e=1>
- РАМ им Гнесиных http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi...
- Музыковедческий портал: <http://musikology.com.ua/>
- Общество теории музыки: <http://otmroo.ru/>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

- Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)

- Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
- Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
- Программное обеспечение Р7 (лицензионное, Российское ПО)
- Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
- Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
- Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
- Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
- Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- проектор;
- классная доска;
- ноты;
- фортепиано.

10. Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы

Реферат как вид научного текста. Приступая к работе, следует четко понимать, что собой представляет реферат. Реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, доступных по заданной теме. Цель реферата состоит в том, «чтобы уметь схватить новое и существенное в сочинениях» (М. Ломоносов)

В учебном процессе реферат понимается как краткое изложение в письменном виде содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научных исследований. Однако реферат не является простым переизложением чужих мыслей. Реферат – одна из форм *интерпретации* исходного материала или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Темы рефератов у ассистентов-стажеров, как правило, связаны с исполняемыми ими сочинениями. Проблематика касается интерпретации содержания музыкального текста, стилевых особенностей, вариантов исполнения. Предпочтительными оказываются рефераты, в которых происходит обращение к малоисследованной проблематике.

Рекомендации по работе с литературой:

- целенаправленный отбор главного;
- соотнесение полученной информации с ракурсом избранной темы;
- систематизация источников по проблематике;
- правильное оформление цитат;
- приведение библиографического списка в соответствии с установленным стандартом.

Модель структуры реферата:

Введение с обоснованием темы, ее актуальности, определением целей и задач.

Первый раздел: общая характеристика материала (например, сведения о композиторе, общая характеристика его творчества или отдельного его периода, определение значения данного жанра в его творчестве и т.п.).

Второй раздел: систематизация знаний о предмете (например, история создания произведения, различные исполнительские интерпретации и их особенности и т.п.)

Третий раздел: анализ произведения, соотносимый с целями и задачами, поставленными во введении.

Заключение: выводы о специфике рассмотренного явления, сочинения, метода и т.п.

План исполнительского анализа музыкального произведения (предложен Ю. Бычковым):

1. Общие сведения о произведении: эпоха, стиль, склад, жанр, круг образов и музыкальная драматургия.

2. Исполнительский анализ формы (тип композиции; форма как средство драматургии – динамический план, кульминации, развитие образов, характер контрастов; особенности строения музыкальной ткани – особенности фактуры и гармонии; фразировка, штрихи и артикуляция).

3. Исполнительская форма (выбор темпов, определение кульминаций и их последование, способы достижения художественного разнообразия и единства, сценическое поведение).

Основные требования, предъявляемые к реферату:

- информативность изложения;
- точность в передаче информации;
- полнота отображения основных элементов содержания;
- доступность восприятия текста реферата как по содержанию, так и по форме;
- соблюдение единого стиля;
- корректность в оценке материала;
- изложение в логической последовательности;
- соответствие стилю научного текста;
- обязательные отсылки к источникам (недопустимость не завыченных цитат);

• приведение библиографического списка в соответствие с установленным стандартом

Рекомендации к написанию доклада

Доклад по теме ВКР соответствует направлению исследовательской работы и сфере профессиональной деятельности аспиранта.

В нем необходимо:

- определить цели, задачи, методологию исследования;
 - раскрыть вопросы, касающиеся актуальности и теоретических основ исследуемой темы; обоснованности проблемы и степени ее разработанности; научной новизны;
 - сделать заключительные выводы по итогам исследования, наметить перспективы его продолжения
 - стиль изложения должен соответствовать нормам научного текста;
- Объем доклада: не более 0,4 печатного листа.

Рекомендации к написанию статьи

Статья по теме ВКР соответствует направлению исследовательской работы и сфере профессиональной деятельности аспиранта.

В ней необходимо:

- определить цели, задачи, методологию исследования;
 - раскрыть вопросы, касающиеся актуальности и теоретических основ исследуемой темы; обоснованности проблемы и степени ее разработанности; научной новизны;
 - сделать заключительные выводы по итогам исследования, наметить перспективы его продолжения.
 - стиль изложения должен отвечать нормам научного текста;
 - оформление текста и библиографического списка должно соответствовать установленному стандарту.
- Объем статьи: не более 0,5 печатного листа.