

Аннотации

**к программам учебных дисциплин, практик
ООП по направлению подготовки**

53.05.02 Художественное руководство

**оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
специализация № 1**

**«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»
(уровень специалитета)**

Учебные дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических вопросов и практических навыков, связанных с обеспечением условий деятельности, защитой человека и окружающей среды, принципами действий в экстремальных ситуациях.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-формирование у специалистов целостного представления об обеспечении комфортных условий деятельности людей, о защите человека и окружающей его среды от воздействия вредных факторов, а так же неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности человека.

Задачи:

-сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки, необходимые для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

-обучение реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

-обучение принятиям решений по защите персонала и населения от возможных последствий аварий катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий,

-обучение прогнозированию развития негативных воздействий и оценки последствий их действия;

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики;

-характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

Уметь:

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;

-планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

Владеть:

-умениями и навыками оказания первой медицинской помощи; основными методами защиты производственного персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

-основными методами защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, доклады по темам курса, кейсы, ситуационные задачи, деловых игры,;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Гармония

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины связано с освоением обучающимися базовых вопросов и положений теории музыки: понятие гармонии, основные исторические этапы европейской гармонии, возникновение гармонии, средневековая ладовая системы, органум; модальная гармония эпохи Возрождения, гармония Джезуальдо; пути формирования мажоро-минорной системы; гармония эпохи барокко; гармония и форма хоралов Баха; виды гомофонной фактуры, неаккордовые звуки, органнй пункт; классическая гармония, гармония и форма у венских классиков (песенные формы, рондо, сонатная форма), тональная структура музыкального целого; общая теория модуляций, проблема тонального родства, постепенные модуляции в отдаленные тональности, энгармонические модуляции; романтическая гармония, расширение тональности, альтерация, постальтерация, гармония Скрябина; расширение тональности, мажоро-минорные системы; фонические и линейные функции гармонии, аккордовые ряды, разработка аккорда, кризис тональности, функциональная инверсия, состояния тональности, общие основы гармония XX века; аккордика XX века, атональность, «новая тональность», модальность, модальная диатоника, симметричные лады; додекафония, сонорная гармония, алеаторика.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-овладение особенностями стилистики гармонического языка в музыке разных исторических эпох; воспитание музыканта, умеющего разбираться в логике законов гармонии, чувствующего функции гармонических элементов;

Задачи:

- изучение основных этапов исторического развития гармонии;
- изучение законов гармонии и законы формообразования;
- научить понимать структуру музыкального произведения, его образный строй;
- развить профессиональные навыки гармонического анализа, в том числе горизонтал и вертикали в хоровых партитурах;
- научить соединять гармонические функции аккордов на фортепиано и в письменных работах;
- способствовать формированию тонкого гармонического слуха и вкуса.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные этапы исторического развития гармонии;
- законы гармонии и законы формообразования;
- элементы музыкального языка;
- законы соединения гармонических элементов;
- основные принципы связи гармонии и формы;
- учебную литературу по гармонии;

Уметь:

- рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое

событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов самостоятельно гармонизовать мелодию;

-ориентироваться в специальной литературе по профилю подготовки; импровизировать на фортепиано гармонические последовательности в разных стилях;

-расшифровывать различные способы гармонической записи, в том числе генерал-бас;

-анализировать на слух развернутые гармонические последовательности; петь по цифровке;

Владеть:

-понятийно-категориальным аппаратом гармонии; навыками гармонического анализа музыкальных произведений;

-навыками обобщения и описания структурных особенностей произведения во взаимосвязи с его образностью, эстетикой и историческим контекстом;

-приемами гармонизации и фактурной обработки мелодии или баса.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

- домашние задания, контрольные работы, творческие задания;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

мелкогрупповые практические;

Дирижирование

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-подготовка дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя оперно-симфонического коллектива, умеющего на практике претворять опыт дирижеров предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося плодотворно развивать оперно-симфоническое исполнительство в современных формах.

Задачи:

Воспитание высокоразвитой мануальной техники: обработка жестов, стремление к их выразительности и доступности пониманию исполнителей. Изучение обширного репертуара, необходимого для успешной дирижерской деятельности. Овладение большим объемом музыкально-теоретических знаний, широкой эрудицией, позволяющей свободно ориентироваться в сложном звуковом потоке классических и новейших музыкальных произведений, воспитание художественного вкуса. Развитие у будущего дирижера способности художественно-императивного владения творческим коллективом во время концертных выступлений.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской интерпретации; традиции своей исполнительской школы и стремиться к их продолжению; основные положения методики работы с оперно-симфоническим коллективом;

уметь осуществлять творческое руководство симфоническим оркестром, проявляя профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных результатов, представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом; выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; проявлять артистизм, исполнительскую волю, способность энергетически воздействовать на слушателей; демонстрировать знание и практический опыт владения широким музыкальным репертуаром, включающим произведения разных стилей и эпох; критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности; продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений;

владеть мануальной техникой дирижирования; методикой исполнительского анализа партитур; навыками самостоятельной работы с партитурами, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- контрольные уроки;
- публичные выступления;

-зачёты;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-выпускающая кафедра;

Форма занятий:

-индивидуальные практические;

Иностранный язык

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины связано с практическим освоением лексики и грамматики иностранного языка, формированием коммуникативной компетенции обучающихся, обеспечивающей практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения в повседневном и профессиональном общении.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

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

Задачи:

-развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;

-развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-лексический минимум иностранного языка в объёме не менее 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изучаемого языка,

-правила речевого этикета,

-основные особенности официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы;

Уметь:

-использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности,

-реализовывать словесное выступление;

Владеть:

-навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на иностранном языке.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, проверка коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемого материала;

письменно:

-контрольные работы (диктанты, тесты, эссе);

Аттестация по дисциплине:

-экзамен.

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые практические;

Инструментоведение

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование всесторонне развитой личности музыканта-исполнителя, обладающего разносторонними знаниями об оркестровых инструментах, выработки навыков в инструментовке для различных составов оркестра; воспитание профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта;

Задачи: изучение процессов развития инструментально-оркестрового мышления в исторической практике, оценка его современного состояния; освоение закономерностей оркестрового мышления, раскрытие художественно-мотивированного назначения многообразных технологических приемов оркестровки и овладение способами применения средств оркестровой выразительности; знакомство с инструментами различных составов оркестра, их техническими и выразительными возможностями, необходимое в практике инструментовки; знакомство с ансамблевыми свойствами инструментов и типами оркестров; знакомство с формами написания партитур для различных составов; знакомство с особенностями изложения оркестровой музыкальной ткани, принципами ее развития и колорирования, прививание навыков анализа оркестровых партитур.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: знать художественно-технические возможности различных (профильных) оркестровых инструментов, особенности нотации и нотографии, теоретические сведения о транспозиции и диапазонах оркестровых инструментов;

уметь: самостоятельно анализировать художественные и технические особенности оркестровых партий в исполняемых музыкальных произведениях;

владеть: практическими навыками в транспозиции, профессиональной терминологией.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Инструментовка

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: практическое знакомство студентов с техническими и художественно-выразительными возможностями инструментов симфонического оркестра и навыками переложения произведений для различных оркестровых составов.

Задачи: знакомство студентов с техническими и художественно-выразительными возможностями инструментов и особенностями их использования в оркестре; освоение навыков переложения сочинений для различных составов симфонического оркестра.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: технические особенности и выразительные возможности инструментов симфонического оркестра, строение оркестровой партитуры, правила и способы изложения ансамблевой и оркестровой фактуры разных типов;

уметь: выполнять инструментовку фрагментов и целостных сочинений, написанных в оригинале для других инструментов, для различных видов симфонического оркестра; анализировать оркестровые произведения с профессиональными целями, выявляя их важнейшие стилистические и технологические особенности;

владеть: методами и навыками инструментовки сочинений для различных видов симфонического оркестра.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

-контрольные работы, эссе, выполненные партитуры;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-выпускающая кафедра;

Форма занятий:

-индивидуальные практические;

Искусство театральной режиссуры

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: знакомство студентов с особенностями и задачами режиссерской профессии, функциями режиссера в процессе создания музыкального спектакля.

Задачи: знакомство студентов с основами режиссерской профессии и задачами режиссерской работы над музыкальным спектаклем; формирование у будущих дирижеров способности и готовности к творческому взаимопониманию и эффективному взаимодействию с режиссером в процессе работы над постановочной интерпретацией музыкально-сценического произведения; формирование навыков анализа и оценки режиссерско-сценической интерпретации музыкального произведения в контексте знаний о его музыкально-стилистических особенностях и представлений о путях развития искусства режиссуры.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: общие проблемы театральной эстетики и режиссуры, основы актерского мастерства, профессиональную терминологию, специфику музыкально-театральных жанров и особенности их музыкальной драматургии; основы театральной режиссуры, техники сценического движения;

уметь: анализировать с режиссерских позиций музыкально-театральные произведения как на уровне текста (музыки и либретто), так и на этапе их сценического воплощения; составлять режиссерский план сочинения; взаимодействовать с режиссером в процессе сознания постановочной интерпретации музыкально-театрального произведения; в соответствии с требованиями режиссера работать с певцами-актерами над воплощением музыкально-сценического образа;

владеть: представлениями о задачах и специфике работы режиссера над музыкальным спектаклем, способностью и готовностью к совместной работе с режиссером над созданием постановочной интерпретации музыкально-сценического сочинения; методами драматургического анализа музыкально-сценических произведений.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-вокального и театрального искусства;

Форма занятий:

групповые лекционные;

История и теория педагогики

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства.

Задачи: оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности; овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевою, мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности, усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: понятийный аппарат музыкально-педагогической науки; основные движущие силы педагогического процесса; историю вопроса; основные характеристики музыкально-педагогического процесса; функции, закономерности, принципы и содержание музыкально-педагогического процесса; о личности как субъекте музыкального образования; деятельности в процессе обучения музыке, основные методики в области как отечественной, так и зарубежной музыкальной педагогики

уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, способствовать личностному росту учеников и самих себя, создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, пользоваться справочной и методической литературой, вести диалог со специалистами в области психологии и педагогики, с учениками и их родителями, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, корректировать их, создавать наиболее комфортные условия для обучения, использовать наиболее продуктивные способы работы;

владеть: знаниями о системе музыкального образования, сущности образовательных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. искусством педагогического общения; обоснованной методикой выбора педагогического репертуара; современной методологией построения концертных программ.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов контрольные работы, рефераты, презентации;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

История искусств

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми понятиями, процессами в развитии различных видов искусств, методологией современного искусствоведения, структурой искусствоведческого знания, представлениями о роли искусства в человеческой жизни, культуре и музыкальном искусстве.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-формирование научного мировоззрения студентов консерватории и глубинное осмысление ими процессов, происходящих в культуре и искусстве в процессе их эволюции, усвоение базовых понятий истории искусств, формирование культуры мышления, развитие творческих способностей будущих специалистов, выработка навыков анализа и обобщения явлений и процессов протекающих в во всех видах искусства;

Задачи:

-предоставление знаний о предмете история искусств и структуре искусствоведческого знания;

-формирование представления о роли искусств в человеческой жизни, культуре и музыкальном искусстве;

-понимание взаимосвязи искусства с другими формами мировосприятия (религией, наукой, философией); расширение знаний по основным теоретическим проблемам истории искусств;

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-понятийный аппарат истории искусств; методов и принципов художественного познания, основных направлений, стилей и школ;

Уметь:

-работать с научной литературой (первоисточники, критическая литература, учебники); находить и использовать искусствоведческую информацию в научной, учебной и справочной литературе для решения профессиональных задач;

Владеть:

-искусствоведческой терминологией,
-методами познания,
-навыками научного анализа,
-применением принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания культурных явлений и явлений, связанных с историей искусства.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов;

Аттестация по дисциплине:

- зачёт;
- экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- теоретико-дирижёрский;
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

- групповые лекционные;

История музыки
История зарубежной музыки
История отечественной музыки
Музыка второй половины XX – начала XXI веков

Содержание дисциплины

История зарубежной музыки

История отечественной музыки

Содержание модулей дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом музыкально-исторических знаний об академической музыкальной культуре и искусства от XI до начала XXI века в России и за рубежом, их трактовкой в различных источниках.

Музыка второй половины XX – начала XXI веков

Содержание модуля дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с путями развития зарубежной музыки во второй половине XX – начале XXI века.

Цели и задачи освоения дисциплины

История зарубежной музыки

История отечественной музыки

Цель:

-формирование у студента представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях – от древности до современности;

Задачи:

-воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом.

-осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества.

-раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм.

-освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

-выработка у обучающихся способности к пониманию характерных моментов творческого процесса композитора, а также – умения дифференцировать общее и особенное у представителей различных школ и направлений;

Музыка второй половины XX – начала XXI веков

Цель:

-формирование у будущего музыканта целостного представления о музыкальной культуре и искусстве XX — начала XXI веков. Предметом данного курса являются основные музыкальные направления и стили XX века, крупные явления и события в музыкальном мире в их взаимосвязи с общими художественно-эстетическими проявлениями, философскими исканиями

Задачи:

-знакомство с национальными музыкальными культурно-стилевыми особенностями XX века в их историческом развитии, с творчеством ведущих композиторов XX века – представителей основных художественных направлений XX века, различных композиторских техник XX века, особенностями развития в XX веке музыкальных жанров, закономерностями развития музыкального языка, принципами звуковысотной организации музыки XX века.

-ориентирование в основных философско-эстетических направлениях XX века, в историческом развитии других видов искусства – театрального, изобразительного, киноискусства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

История зарубежной музыки

История отечественной музыки

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-основные этапы истории зарубежной и отечественной музыки; направления и стили зарубежной и отечественной музыки XVIII-XX веков; динамику развития ведущих композиторских школ и отдельных выдающихся композиторских личностей; необходимый музыкальный материал;

Уметь:

-ориентироваться в эволюции важнейших жанров западноевропейской и русской музыки; использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой;

Владеть:

-практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками работы с учебно-методической и научной литературой.

Музыка второй половины XX – начала XXI веков

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техники композиторского письма XX-XXI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основные направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков;

Уметь:

-применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры, рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов, пользоваться справочной литературой;

Владеть:

-профессиональной терминологией в области истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений,

событий, произведений, приемами стилевого анализа.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

- тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, викторины, рецензии;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

-зачёт,

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-истории музыки;

Форма занятий:

групповые лекционные;

История оркестровых стилей

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование у дирижёров знания анализировать характерные особенности оркестрового письма и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю.

Задачи: изучение общей картины исторического развития академической оркестровой музыки; рассмотрение эстетической категории «стиль» через призму оркестровой техники; постижение особенностей оркестрового письма, связанных с развитием и усовершенствованием музыкальных инструментов; изучение истории дирижёрского искусства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: особенности составов и звучания оркестров различных исторических периодов, стили национальных композиторских и дирижёрских школ, индивидуальные стили композиторов и дирижёров, роль гомофонного и полифонического принципа организации музыкальной ткани в развитии оркестрового мышления; работы, излагающие важнейшие проблемы становления и развития оркестровых стилей от зарождения до XXI века включительно;

уметь: проводить историко-стилистический анализ, раскрывающий эволюцию оркестрового мышления, выделять стабильные и изменчивые элементы оркестровой выразительности; сделать историко-стилистический анализ оркестровки и выявить основные принципы и тенденции, относящиеся к различным стилевым направлениям;

владеть: методологией связи оркестрового мышления с проблемами формы, содержания и стиля; навыками применения названных теоретических знаний и умений в научно-исследовательской и практической педагогической деятельности.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседование, дискуссии, доклады на лекциях;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов, рефераты, контрольные работы, презентации;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

групповые лекционные;

История эстрадной и джазовой музыки

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: подготовка квалифицированных специалистов, оснащенных знаниями по истории эстрадно-джазовой музыки.

Задачи:

- формирование знаний об основных стилях и жанрах джазовой и эстрадной музыки,
- умение ориентироваться в современной молодежной музыке,
- определить место и значение рока и джазовой музыки в мировой музыкальной культуре,
- умение отличить подлинных мастеров эстрадно-джазовой музыки от их коммерческих двойников.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные этапы становления и развития джаза в контексте национально-этнических, художественно-эстетических, социально-экономических явлений,
- стиль исполняемых произведений,
- специфические джазовые приёмы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция, звуковой идеал),
- основные стилистические разновидности джаза (возникшие в США, странах Европы),
- особенности развития и стилистики отечественного джаза,
- взаимодействие эстрадно-джазовой музыки с другими видами музыкального искусства;

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально- культурного процесса,
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения,
- применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений,
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения,
- разбираться в стилях и школах эстрадно-джазовой музыки,
- ориентироваться во всех музыкально-исполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой музыки,
- постигать содержание произведения эстрадно-джазовой музыки в культурно-историческом контексте,
- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации,
- ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам,
- формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус;

владеть:

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки,
- представлением об основных этапах развития джазовой инструментальной и вокальной музыки.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

- опросы, собеседование, дискуссии, доклады на лекциях;

письменно:

- тесты, конспекты источников, тексты докладов, рефераты, контрольные работы, презентации;

Аттестация по дисциплине:

- экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- теоретико-дирижёрский;
- истории музыки;

Форма занятий:

- групповые лекционные;

История

Всемирная история

История России

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом исторических знаний о человеке, обществе, культуре, эпохах мировых цивилизаций и современной картины мира, исторической информацией, представленной в различных источниках.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-формирование у студентов комплекса знаний об общих чертах всемирного исторического процесса, а также умений и навыков анализа исторических фактов.

Задачи:

-ознакомление обучающихся с основными направлениями развития всемирной истории, основными фактами всемирно-исторического процесса, особенностями истории регионов и стран, внесших наиболее существенный вклад в мировую культуру.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- понятийный аппарат истории; методы и принципы исторического познания;
- основные направления, теоретические положения изучения истории в их связи с искусством;
- функции исторического познания в современном обществе;
- роль исторических сюжетов в развитии музыкального искусства;

Уметь:

- работать с научной литературой (включая исторические источники, критическую литературу, учебники);
- находить и использовать информацию по различным проблемам истории в научной, учебной и справочной литературе;
- ориентироваться в понятийно-категориальном аппарате дисциплины;
- видеть наиболее существенные закономерности в развитии исторического процесса;

Владеть:

- умением объективно оценивать формы организации и эволюцию государственного и общественного устройства на различных этапах его развития;
- навыками осмысления перспектив развития мирового сообщества на основе осмысления исторического опыта генезиса мировых цивилизаций, анализа и оценки современных событий в стране;
- навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по истории;
- умением свободно вести дискуссии по основным проблемам изучаемого курса.

Виды и формы контроля

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-экзамен.

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповая лекционная;

Классическая музыка в современном мире

Содержание дисциплины охватывает процесс пребывания классической музыки в пространстве современной культуры; основное внимание сосредоточено на взаимовлиянии классической музыки и явлений массовой культуры; на взаимодействии носителей, атрибутов и образов классической музыки с массовой культурой.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-изучение места и особенностей функционирования классической музыки в современном культурном пространстве России.

Задачи:

-изучение атрибутов, символов и образов классической музыки в современной отечественной культуре;

-изучение взаимодействия носителей, атрибутов и образов классической музыки с массовой культурой, будь то повседневная среда обитания или визуальные средства массовых коммуникаций.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

-атрибуты, символы и образы классической музыки в современной отечественной культуре;

Уметь:

-проанализировать взаимовлияние классической музыки и массовой культуры, осмыслить создаваемые массовой культурой представления о феномене классической музыки;

-выявить порождаемые массмедиа новые архетипы восприятия классической музыки и её деятелей;

Владеть:

-современными научными методами и кругом специальной литературы в области социологии музыки для анализа ролей, которые отводятся классической музыке в повседневной жизни современного общества,

-способами презентации творческого процесса и творческой личности в пространстве массовой культуры;

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, дискуссии;

письменно:

-аннотации, рецензии, защита презентации, письменная работа;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-истории музыки;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Менеджмент в области музыкальной культуры

Содержание дисциплины связано с вопросами управленческой деятельности в сфере культуры и искусства, теоретическими основаниями, методами и принципами планирования и принятия управленческих решений в реализации проектов в деятельности творческих коллективов.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование основополагающих знаний о менеджменте в сфере культуры и искусства, освоение практических навыков по созданию культурных проектов.

Задачи:

-рассмотрение вопросов по разработке и продвижению проектов, овладение практическими навыками по фандрейзингу PR и рекламе, которые будут необходимы для самостоятельной работы в сфере управления музыкальной культурой

-формирование способности и готовности выполнять управленческие функции в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обществах, образовательных учреждениях, гибкого понимания природы и сущности всего спектра отношений управления как определяющего фактора организационной эффективности;

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- теоретические основы менеджмента;
- сущность и основные элементы современного менеджмента;
- специфические особенности управленческой деятельности учреждений и организаций культуры, искусства и образования;
- принципы, виды, формы менеджмента в области культуры;
- основные этапы создания музыкального проекта;
- современную инфраструктуру в области музыкального производства.
- основные принципы построения организационных структур управления;
- политику и стратегию развития культуры.

уметь:

- применять теоретические модели и практические стратегии в управлении культурным производством;
- пользоваться современной литературой по менеджменту и адаптировать ее к области академической музыкальной культуры;
- анализировать современную социокультурную ситуацию;
- осуществлять работу, связанную с организацией концерта, фестиваля;
- планировать деятельность структурного подразделения, организации;
- обеспечить работу творческого коллектива, его финансовое содержание;
- принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия;
- использовать современные методы управления организацией;

владеть:

- навыками практического применения знаний в области организации

менеджмента в сфере культуры и искусства, планирования, организации и финансового обеспечения проведения творческих мероприятий;

-технологией организации проведения фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий;

-навыками для осуществления основных управленческих функций планирования работы организации;

-навыками владения переговорами и деловой переписки.

-инструментами создания культурных проектов;

-современными информационными потоками в изучаемой сфере;

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Методика преподавания профессиональных дисциплин

Цели и задачи освоения дисциплины

Подготовка студентов-дирижеров к педагогической деятельности в соответствии с получаемой ими квалификацией преподавателя. Творческое осмысление (синтез) теоретических знаний и практических навыков, получаемых студентом в результате освоения дисциплин профессионального цикла. Формирование базы для дальнейшего совершенствования педагогического и исполнительского мастерства, воспитание личности руководителя творческого коллектива.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать основы общей музыкальной педагогики; методическую литературу;

уметь самостоятельно работать над учебным репертуаром; применять на практике различные педагогические методы и подходы в обучении; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; использовать подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники;

владеть методикой построения урока, постановки технических (интонационно-ритмических) и художественно-исполнительских задач; способами психологического воздействия на обучающегося с целью нахождения оптимального пути его творческого развития; навыками работы с учебно-методической литературой.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, реферат.

зачет;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-выпускающая кафедра;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Методика работы с артистами коллектива

Цели и задачи освоения дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве дирижеров. Теоретическое и практическое освоение специфики работы с артистами оркестра и хора. Воспитание умения добиваться органичного, выразительного оркестрового и хорового звучания, оптимального звукового баланса оркестра, хора, ансамбля.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать особенности и порядок работы с артистами творческих коллективов различных сочетаний; типы и диапазоны инструментов симфонического оркестра и певческих голосов, их регистровые и тембровые особенности; принципы работы с вокальным ансамблем;

уметь замечать и исправлять недостатки оркестрового, вокального и хорового звучания;

владеть профессиональной терминологией, основными приёмами работы с певческими голосами всех типов, широким кругозором, включающим знание методических пособий и специальной литературы по вопросам работы с артистами коллективов.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, реферат.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-специального фортепиано;

Форма занятий:

-групповые лекционные;

Методика репетиционной работы

Цели и задачи освоения дисциплины

Воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с оркестром, солистами и группами. Выработка самостоятельности в работе с профессиональным творческим коллективом. Освоение системы способов и конкретных приемов репетиционной работы. Формирование умения слышать все особенности исполнения (интонация, строй, ритмика, фразировка, динамика и т. д.), находить конкретные методы устранения недостатков, средствами мануальной техники и лаконичными словесными пояснениями добиваться осуществления своих исполнительских замыслов. Обучение сложнейшему из искусств – умению обращаться с исполнительским коллективом, умению воздействовать на певцов, вовлекая их в творческую сферу исполнительства. Воспитание как профессиональной, так и общей культуры дирижера, его этических качеств. Формирование умения решать организационные вопросы внутренней жизни музыкального коллектива и его концертной деятельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать методику работы с творческим коллективом; основные этапы репетиционного процесса – от стадии разучивания до концертного выступления, специфику каждого этапа; принципы формирования репертуара;

уметь грамотно и эффективно выстраивать репетиционный процесс; работать и взаимодействовать с другими людьми (артистами оркестра, солистами, хором) в различных ситуациях; устанавливать контакт, связь, взаимопонимание с коллективом; убедительно толковать и освещать исполняемое сочинение, стремиться к ясному выражению жеста, мимикой своих художественных намерений;

владеть методикой тщательного предварительного анализа партитур; навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, реферат.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-специального фортепиано;

Форма занятий:

-групповые лекционные;

Музыка композиторов Карелии

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом музыкально-исторических знаний о развитии профессиональной музыки Республики Карелия.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: расширение и углубление знаний обучающегося в области музыкальной культуры Карелии как регионального музыкального центра Северо-Запада России, воспитание уважения и бережного отношения к музыкальным традициям Петрозаводской консерватории, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи: изучение музыки профессиональных композиторов Республики Карелия, формирование представления о специфике и закономерностях развития музыкальной культуры Карелии и Северо-Западного региона в контексте развития академической музыкальной культуры России;

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: исторические этапы в развитии профессиональной музыкальной культуры Карелии, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства Карелии, национально-культурные особенности музыкального искусства Карелии;

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства Карелии;

владеть: методологией музыковедческого анализа различных региональных музыкальных явлений, событий, произведений.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

- тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, викторины, рецензии;

Аттестация по дисциплине:

- зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-истории музыки;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Музыка стран Северной Европы

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: расширение и углубление знаний обучающегося в области региональных музыкальных культур, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи:

- изучение национальных музыкальных школ стран Северной Европы как важной региональной составляющей;
- изучение истории музыкальной культуры стран Северной Европы;
- формирование представления о специфике и закономерностях развития культуры и искусства стран Северной Европы;
- выработка умения применения знаний дисциплины в частной и профессиональной жизни.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур,
- художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства,
- национально-культурные особенности музыкального искусства стран Северной Европы;

уметь:

- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства стран Северной Европы;

владеть:

- методологией музыковедческого анализа различных региональных музыкальных явлений, событий, произведений.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

- опросы, собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

- тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, викторины, рецензии;

Аттестация по дисциплине:

- экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- теоретико-дирижёрский;
- истории музыки;

Форма занятий:

- групповые лекционные;

Музыкальная культура неевропейских стран

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-ознакомление студентов с многообразием форм межкультурной коммуникации, многообразием интонационных идеалов неевропейских народов и форм их культивирования, историей и проблемами межкультурного общения;

-формирование толерантного отношения к другим музыкальным культурам и их носителям.

Задачи:

-изучение типов, видов, форм, моделей и структурных компонентов музыкальных культур неевропейских народов;

-ознакомление студентов с особенностями музыкального языка и мышления неевропейских народов;

-овладение методологией осмысления интонационных идеалов неевропейских народов.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

-основные компоненты музыкальных культур неевропейских народов в историческом контексте.

уметь:

-применять полученные знания и навыки в процессе восприятия и осмысления интонационного материала.

владеть:

-соответствующей терминологией, включенной в методологический контекст анализа культур устно-письменной традиции неевропейских народов; навыками общения с носителями неевропейских музыкальных культур.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

-тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, викторины, рецензии;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-истории музыки;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Музыкальная педагогика и психология

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сущности процессов музыкального творчества и психологическими системами музыкальной деятельности, проблемами изучения личности, мышления деятельности. В курсе обучающиеся осваивают понятийный аппарат психологии и педагогики, изучают основные методики в области музыкальной педагогики, принципы планирования учебного процесса, составления учебных программ, создания комфортной образовательной среды и способы построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства;

Задачи:

-оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;

-изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;

-овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;

-изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;

-приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,

-усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов;

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-понятийный аппарат психологической и педагогической наук,

-основные функции психики,

-механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной деятельности,

-приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке,

-основные методики в области музыкальной педагогики как отечественные, так и зарубежные;

Уметь:

-реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений,

- проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам,
- способствовать личностному росту учеников и самих себя,
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду,
- пользоваться справочной и методической литературой,
- вести диалог со специалистами в области психологии и педагогики, с учениками и их родителями,
- планировать учебный процесс,
- составлять учебные программы, корректировать их,
- создавать наиболее комфортные условия для обучения,
- использовать наиболее продуктивные способы работы;

Владеть:

-знаниями о системе музыкального образования, сущности образовательных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов контрольные работы, презентации;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Музыкальная форма

Содержание дисциплины связано с освоением обучающимися базовых вопросов и положений музыкальной науки: категории «музыкальная форма», «музыкальное содержание»; гомофонные формы XVIII–XIX веков; виды анализа; жанр и стиль в музыке, гармония как формообразующее средство; мелодия; ритм; фактура; музыкальный тематизм; масштабно-тематические структуры; функции музыкальной формы; период, песенные (простые) формы, сложные формы, промежуточные формы, концентрическая форма, рондо, рондообразные и рондифицированные формы, вариационная форма, вариантная форма, сонатная форма, циклические формы, контрастно-составные, свободные и смешанные формы; музыка и слово, формы вокальной музыки; крупная вокально-инструментальная композиция; оперные формы; балетные формы.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-овладение особенностями формообразования в музыке разных исторических эпох, разных стилей и жанров; воспитание музыканта, умеющего разбираться в логике законов формообразования;

Задачи:

- изучить основные этапы исторического развития формы;
- изучить законы формообразования на примере разных жанров; научить понимать структуру музыкального произведения, его образный строй;
- развить профессиональные навыки анализа формы;
- рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла и эстетической ценности;
- развить навыки изложения и осмысления сведений по анализу музыкальных произведений.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные закономерности формы разных стилевых эпох;
- основные категории композиторского мышления того или иного исторического периода в культурно-эстетическом контексте;
- учебную литературу по музыкальной форме;

Уметь:

- рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов;
- анализировать музыкальную форму;
- использовать полученные знания и навыки в своей практической деятельности;
- ориентироваться в специальной литературе по профилю подготовки;

Владеть:

- навыками анализа и игры основных структурных элементов конкретного (исполняемого) произведения;
- навыками обобщения и описания структурных особенностей произведения во взаимосвязи с его образностью, эстетикой и историческим контекстом;

-понятийно-категориальным аппаратом теории формы.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, дискуссии;

письменно:

- домашние задания, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

мелкогрупповые практические;

Народное музыкальное творчество

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

- изучение фольклора как особого типа художественной культуры – культуры устной традиции;
- воспитание интереса к фольклорному наследию.

Задачи:

научить самостоятельно ориентироваться в народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру; анализировать музыкальные тексты, сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: историю развития и особенности функционирования народного музыкального искусства, историю собирания и изучения музыкального фольклора, стилевые характеристики региональных музыкально-этнографических традиций, историю возникновения и развития народных музыкальных инструментов, принципы анализа музыкально-фольклорных текстов, основные методы научного исследования музыкального фольклора;

уметь: оперировать основными знаниями в области народного музыкального творчества, теории и истории фольклористики, применять теоретические знания при анализе музыкально-фольклорных произведений, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкально-фольклорных произведений, подбирать музыкально-этнографический материал на базе фольклорных архивов для использования в области музыкального исполнительства и педагогики;

владеть: профессиональной лексикой и понятийно-категориальным аппаратом в области музыкальной фольклористики, навыками использования фольклорной музыковедческой литературы в процессе обучения, методами и навыками анализа музыкально-фольклорных произведений, методами пропаганды народного музыкального искусства и культуры.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, участие обучающихся в дискуссиях, доклады по темам курса;

письменно:

-тестирование, контрольные работы, эссе, презентации, викторины, рецензии;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- теоретико-дирижёрский;
- музыки финно-угорских народов;

Форма занятий:
групповые лекционные;

Организация театрального дела

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование у обучающихся навыков организации театрального (концертного) дела в той мере, в которой это необходимо для участия в коллективном профессиональном творческом процессе.

Задачи: ознакомление обучающихся с принципами менеджмента в организационной сфере, осознание места сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучение основы производственной деятельности театра (концертной организации), государственного регулирования культурной деятельности, основные элементы законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные термины театрально-концертного менеджмента, основы нормативно-правового обеспечения театрально-концертной деятельности, методологические основы экономических аспектов театрально-концертной деятельности;

уметь: верно оценивать творческо-производственный потенциал театрально-концертной организации и проекта, ориентироваться в современном театрально-концертном процессе, особенностях трудовых и авторских отношений в сфере исполнительских искусств;

владеть: основными навыками театрально-концертного менеджмента.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-театрального и вокального искусства;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Основы государственной культурной политики Российской Федерации

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины связано с вопросами реализации современной концепции культурной политики Российской Федерации. В курсе рассматриваются базовые положения, понятия, теоретические и методологические основания концепции, цели, задачи, идеологические константы, инфраструктура, субъекты и объекты культурной политики Российской Федерации на современном этапе.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-формирование у обучающихся научно-информационной базы для понимания и последующего применения в профессиональной деятельности принципов современной культурной политики Российской Федерации, основанной на понимании значения культуры для формирования гармоничной личности, системы ценностей современного российского общества как основы национальной идентичности, преодоления гуманитарного кризиса.

Задачи:

-способствовать сложению у обучающихся понимания социальной роли культуры в формировании гармонично развитой личности, понимания процессов и инструментов культурной политики в развитии гражданского общества, укрепления ценностей современного российского общества как основы национальной идентичности и единства;

-ознакомление обучающихся с нормативно-правовой базой государственной культурной политики;

-формирование у обучающихся системных представлений об инфраструктуре и механизмах управления в сфере культуры, основных направлениях государственной культурной политики Российской Федерации, региональной культурной политики, культурно-языковой и этнокультурной политики, международной культурной политики, вопросах и проблемах сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, культурной политики в сфере образования, науки и профессионального искусства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-основные понятия, принципы, цели, задачи, понятия и направления государственной культурной политики Российской Федерации;

-основные нормативно-правовые документы реализации государственной культурной политики Российской Федерации;

-характеристики инфраструктуры, субъектов и объектов, способы и методы организации работы в сфере государственной культурной политики Российской Федерации;

-возможности и направления реализации государственной культурной политики Российской Федерации в различных сферах жизни российского общества, в том числе — в профессиональном искусстве, образовании и науке.

Уметь:

-ориентироваться в системе нормативно-правовой документации в области культурной политики;

-использовать полученные знания для решения актуальных задач общественной жизни и профессиональной деятельности;

-анализировать данные о процессах и современных тенденциях в культуре и искусстве; использовать полученные знания и навыки для участия в проектах реализации государственной культурной политики Российской Федерации;

Владеть:

-понятийным аппаратом в области культурной политики;

-навыками работы с нормативно-правовыми документами по реализации государственной культурной политики Российской Федерации, различными источниками информации по вопросам культурной политики;

-навыками планирования и осуществления профессиональной деятельности с учетом целей и задач современной государственной культурной политики Российской Федерации.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Основы музыкальной критики

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: получение начальных сведений в сфере деятельности музыкального критика, представляющей наиболее сложную и специфическую форму музыкально-журналистской деятельности.

Задачи: освоение основ музыкальной критики и журналистики как теоретически, так и практически.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

-просветительские и художественно-пропагандистские возможности музыкального критика;

-место и значение музыкальной критики в современном культурном пространстве;

-основные функции и задачи музыкально-критической деятельности;

-историю отечественной и зарубежной музыкальной критики;

-специфику художественной ценности и оценочной работы в области музыкального искусства;

-основные современные направления творческой деятельности в сфере музыкального искусства – композиторского творчества, исполнительского искусства, музыкального театра и других музыкально-постановочных видов;

-основные жанры музыкальной критики; особенности рецензионной работы.

уметь:

-готовить информационные материалы, касающиеся всех возможных сторон современной музыкальной жизни и разных направлений современного музыкально-культурного процесса;

-выполнять письменные работы в разных жанрах музыкальной журналистики: от репортажных заметок до проблемных выступлений в разных жанровых формах;

-готовить рецензионные материалы, направленные на разные объекты творческого процесса;

-редактировать музыкально-критические и другие журналистские тексты, готовить материалы к верстке, добывать и подбирать иллюстративный материал;

-пользоваться информационными возможностями и базой данных художественного Интернета.

владеть:

-навыками анализа, систематизации, обобщения и оценки полученной информации, умением вырабатывать собственную оценочную позицию;

-средствами словесной образности и литературного мастерства, умением переводить результаты своей деятельности в законченные критические тексты.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседование, дискуссии, доклады на лекциях;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты рецензий, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-истории музыки;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Основы научных исследований

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-освоение студентом базовых навыков научно-исследовательской деятельности.

Задачи:

-выявление, определение сферы собственных научных интересов, формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного творчества, научной логике,

-формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с источниками информации с использованием современных методов получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом редакторе Microsoft Word и компьютерной версткой.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

-различные виды исследовательских работ,
-основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики,

-современные источники получения информации,

-структуру научно- исследовательской работы,

-основы научной логики,

-современные информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и оформления дипломного реферата;

уметь:

-обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять индивидуальный рабочий план;

-осуществлять подбор материала для научного исследования (дипломного реферата) в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его, работать с различными источниками информации, составлять библиографические списки,

-применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы (дипломного реферата),

-ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку научной работы (дипломного реферата),

-осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных программ,

-реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи),

-выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы;

владеть:

- навыками сбора и обработки информации,
- основными правилами конспектирования научной литературы,
- методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики,
- профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики,
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе создания научного текста.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-истории музыки;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Основы переложения и аранжировки

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков перекладывания сочинений для различных составов ансамблей и оркестров, а также аранжировки и обработки мелодий для ансамблей и оркестров с целью расширения стилистической, жанровой и образно-языковой палитры оркестрового и сольного репертуара исполнителя.

Задачи:

-знакомство с техническими и художественными возможностями инструментов, принципами и методами переложения и аранжировки для ансамбля и оркестра инструментов;

-приобретения навыков работы с исходным материалом в плане выявления его музыкально-художественного потенциала;

-формирование практических навыков аранжировки и обработки.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

исполнительские возможности инструментов, ансамблей, оркестров;
правила и нормы аранжировки и обработки музыкальной фактуры, связанные с разной степенью сохранения художественных особенностей и стилистических норм оригинала;

известные переложения и обработки, сделанные выдающимися исполнителями и ставшие неотъемлемой частью современной концертной и педагогической практики, и имена их авторов.

уметь:

выполнять аранжировки и обработки для избранного инструмента, ансамбля или оркестра;

обогащать за счет них собственный исполнительский сольный и ансамблевый репертуар;

критически оценивать результаты аранжировки и обработки в контексте музыкально-языковых и стилевых ориентиров;

выполнять художественный и методический анализ аранжировок и обработок;

владеть:

репертуаром из аранжировок и обработок, методами обработки и аранжировки образцов.

навыками переложения и аранжировки
методикой анализа произведения

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

-контрольные работы, выполненные партитуры;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-выпускающая кафедра;

Форма занятий:

-индивидуальные практические;

Основы права

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины связано с вопросами правовой культуры и правосознания, освоением основных нормативных документов и норм законодательства в сфере профессиональной деятельности, ознакомлением обучающихся методами и способами правовой защиты.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-приобретение студентами правовой культуры и правосознания, умения ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права.

Задачи:

-ознакомление студентов с механизмом действия права и получение навыков работы с этим механизмом, выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению;

-обучение применению теоретических положений к анализу современных государственно-правовых и экономико-правовых процессов, понятийного аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной литературой;

-развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации;

-способствование осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных отношений.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;

-нормы законодательства в области защиты авторского права, а также методы обеспечения информационной безопасности;

-способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности.

Уметь:

-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;

-использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности;

-использовать различные формы, виды норм права в области защиты и обеспечения информационной безопасности;

Владеть:

-понятийным аппаратом в области права;

-навыками работы с нормативными правовыми документами;

-методами правовой защиты информации;

-навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области культуры и в целом в управленческой деятельности.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Переложение музыкального произведения для различных составов творческих коллективов

Цели и задачи освоения дисциплины

Формирование у студентов-дирижеров знаний, умений и навыков, необходимых для создания профессионально грамотных переложений сочинений для разных оперно-симфонических составов. Теоретическое и практическое изучение основ различных видов аранжировки для оркестра. Воспитание бережного отношения к особенностям музыкального развития оригинала. Раскрытие творческого потенциала студента и выработка собственного индивидуального стиля в свободной обработке различных песенных первоисточников.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать методику анализа оперно-симфонической партитуры, методы и типы аранжировки; правила графического оформления оркестровой партитуры;

уметь правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида оркестровой аранжировки; создавать профессионально грамотные переложения для разных оперно-симфонических составов;

владеть конкретными техническими приемами оркестровой аранжировки с учетом жанрово-стилистических, фактурных особенностей произведения, характера мелодики, метrorитмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

-контрольные работы, выполненные партитуры;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-выпускающая кафедра;

Форма занятий:

-индивидуальные практические;

Полифония

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических вопросов, связанных с историей и теорией полифонии и практическим их освоением обучающимися: предмет, цели и задачи курса; основные этапы развития многоголосия; строгое письмо: общая характеристика; мелодика строгого письма; звуковысотные и ритмические нормы; типовые кадансовые формулы; классификация и применение двух- и многоголосных созвучий в условиях простого контрапункта; простой и сложный контрапункты; вертикально-подвижной контрапункт; горизонтально- и вдвойне-подвижной контрапункты; имитация и канон; сложный контрапункт в каноне; ведущие жанры полифонической музыки XV-XVI веков; введение в свободное письмо; fuga: определение, общая характеристика и краткий обзор исторической эволюции; принципы классификации фуги; строение фуги: экспозиционная (строгая) и свободная части; тема фуги и ее преобразования в проведениях (ответ); преобразования темы в свободной части; противосложения и интермедии в фуге; сложные фуги; фугетта; фугато; история развития фуги; другие полифонические формы (инвенция, пассакалия, чакона); полифония в русской народной песне.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

- постижение принципов полифонического мышления в их историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности – дирижерской, исполнительской, педагогической, организационно-творческой;

- воспитание навыков свободной ориентации в системе полифонических стилей и жанров, в том числе вокально-хоровой музыки разных периодов музыкальной истории – от эпохи Средневековья и вплоть до XXI века;

- развитие компетентного представления о форме и композиционно-технических деталях полифонического сочинения, аутентичного подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных хоровых произведений;

Задачи:

- знакомство с исторически сложившейся системой вокально-инструментальных и хоровых полифонических стилей и жанров, изучение композиционно-контрапунктических особенностей хорового репертуара, представленного полифоническими сочинениями русской и зарубежной классики,

- знакомство с новыми видами хорового полифонического письма в музыке XX – XXI веков,

- овладение специальной терминологией и методами теоретического обобщения материала,

- ориентация в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине,

- овладение элементами письма – основными видами контрапунктической техники,

- практическое освоение материала, включающее этапы коллективного исполнения в классе изучаемого сочинения-образца (или его фрагментов), его детального анализа и последующего закрепления приобретенных знаний и навыков в форме собственного сочинения.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-основные исторические этапы развития европейской и русской полифонии, начиная с эпохи Средневековья и вплоть до начала XXI вв.;

-систему исторически сложившихся хоровых полифонических форм и жанров;

категориально-понятийный аппарат, отражающий историко-стилевую, жанровую и композиционно-технологическую специфику хоровой полифонической музыки;

-основные виды простого и сложного контрапункта;

-типы имитационно-канонической техники в их исторической эволюции, сложившиеся в музыке XX-XXI вв.;

-новые типы хорового полифонического письма и техники композиции;

-особенности композиционной структуры выдающихся образцов хоровой полифонической музыки;

Уметь:

-проанализировать предложенное хоровое полифоническое произведение, охарактеризовав его общий художественно-эстетический замысел, жанрово-стилевые особенности, композиционное строение и отдельные технические детали;

-свободно пользоваться соответствующей профессиональной лексикой и терминологией; выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-контрапунктической техники;

-сочинять небольшие полифонические композиции (каноны, мотеты, фуги и т.д.) на основе предложенного образца;

Владеть:

-навыками анализа полифонических произведений;

-техникой сочинения элементарных полифонических композиций в разных стилях и жанрах по модели – на основе аутентичных художественных образцов с использованием заданного тематического или хорального источника.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, дискуссии;

письменно:

- домашние задания, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

мелкогрупповые практические;

Профессиональная педагогическая деятельность

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: теоретическая подготовка студентов к защите выпускной квалификационной работы.

Задачи: разработка дипломного реферата; изучение различных музыкальных методик; закрепление и расширение теоретических знаний; аккумуляция и систематизация полученных навыков, знаний и умений; проявления навыков самостоятельной работы с литературой; способность решать конкретные практические задачи; способность планировать и руководить творческим коллективом; изучение педагогических систем ведущих преподавателей в области инструментального искусства; обоснование актуальности и значимости работы в теории и практике на современном этапе развития культуры и искусства; закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения практических задач или вопросов, поставленных в ВКР; повышение общей психолого-педагогической культуры.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: профессиональные вопросы, касающиеся музыкального обучения игре на профильном музыкальном инструменте; общие положения по методике игры на профильном музыкальном инструменте; музыкально-педагогические системы; историю исполнительского искусства; историю исполнительских стилей; педагогические, методические разработки в работе с исполнителями различных возрастных групп; основную научную литературу в области методики и музыкальной педагогики;

уметь: анализировать и сравнивать различные интерпретации музыкальных произведений для своего инструмента; работать с источниками, в т.ч. «школами», трактатами, справочной литературой, методическими пособиями, нотной литературой, сравнивать и критически оценивать различные исполнительские редакции, в том числе, с точки зрения их соответствия стилю сочинения и его актуализации в реальной исполнительской практике;

владеть: навыками самостоятельной работы с учебно-методической и педагогической литературой; логическим мышлением; обобщать и синтезировать полученные теоретические знания в процессе обучения; навыками психоанализа, знаниями в области музыкальной психологии; комплексом знаний в области истории и эволюции национальных исполнительских стилей, включая аутентичное исполнительство; навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих исполнительскому профилю.

Виды и формы контроля:

- утверждение темы реферата;
- рецензирование реферата;
- отзыв руководителя;

Аттестация по дисциплине:

- зачёт в форме предзащиты реферата;
- ИГА в форме защиты выпускной квалификационной работы (реферата);

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- выпускающие кафедры исполнительского факультета;
- кафедры теории музыки и композиции, истории музыки теоретико-дирижёрского факультета;

Форма занятий:

- индивидуальные практические (написание и редактирование текстов);

Профессиональный репертуар

Цели и задачи освоения дисциплины.

Формирование (в исторической последовательности) комплекса необходимых знаний в области профессионального репертуара, умения ориентироваться в специальной нотной литературе. Расширение музыкального и общекультурного кругозора студентов-дирижеров на основе изучения лучших образцов оркестровой и оперной литературы. Формирование отчетливых представлений об общих линиях развития каждой жанровой области профессионального репертуара в отдельности и характере взаимосвязи между жанрами.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать общую периодизацию музыкально-исторического процесса в аспекте динамики развития ведущих жанров оперно-симфонического искусства; специфику оперно-симфонического искусства; необходимый музыкальный материал;

уметь ориентироваться в эволюции важнейших жанров оперно-симфонического искусства;

владеть практическими навыками историко-стилевого анализа, оперно-симфонических произведений; навыками работы с учебно-методической и научной литературой.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, составленные сборники, пособия.

-контрольные проигрывания в классе;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-реализуется на выпускающей кафедре исполнительского факультета.

Форма занятий:

-групповые лекционные;

Работа над музыкальным произведением

Цели и задачи освоения дисциплины

Формирование навыков практической работы над оперно-симфоническим произведением, предполагающей применение теоретических знаний, полученных в результате изучения профессионально-специализированных дисциплин.

Изучение специфики вокального интонирования (сольного, ансамблевого, хорового). Практическое освоение репетиционной работы с оркестром, солистами, хором; подготовка и проведение репетиций. Конечная цель – художественно полноценное исполнение, демонстрирующее зрелость и осмысленность дирижерской интерпретации.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать цели и задачи современного оперно-симфонического исполнительства, стилевые особенности различных видов многоголосия, технологические и физиологические основы мануальной техники, правила гигиены голоса, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства, оперно-симфонические произведения различных эпох и стилей, основной репертуар отечественных и зарубежных творческих коллективов, методику работы с исполнительскими коллективами разных типов;

уметь самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры оперно-симфонических сочинений, находящихся в работе, исполнять партию фортепиано в оперно-симфонических сочинениях с сопровождением, достоверно воспроизводить партитуру на фортепиано и голосом, транспонировать произведение в заданную тональность, работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, следовать философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям стилей, уделять внимание вопросам соотношения музыки и слова и другим специальным вопросам;

владеть техникой дирижирования и методикой работы с оперно-симфоническим коллективом, навыками репетиционной работы над строем, ансамблем, нюансами, артикуляцией в репетиционном процессе, навыками точного контроля качества оркестрового звучания, устранения возможных дефектов ансамбля, оперно-симфоническим репертуаром различных стилей.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- проигрывания в классе;
- контрольные уроки;
- технические зачёты;
- зачёты и экзамены;

Аттестация по дисциплине:

- экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- выпускающая кафедра (по профилю инструмента);

Форма занятий:
индивидуальные практические;

Современная нотация

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: ознакомление обучающихся с современными композиторскими стилями и принятыми в них способами записи нотного текста с использованием новейших средств нотации; внедрение в обиход музыканта навыков расшифровки и свободной читки современных способов нотного письма.

Задачи: выявление взаимоотношений между композиторским замыслом и способами его фиксации; исследование истории современной нотной записи, ее символики и методики; разбор классификации и дефиниция видов современной нотации; рассмотрение проблемы семиотики и нотации; анализ корреляции между нотной записью и отдельных музыкальных направлений.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: особенности современной нотации и соответствующие ей приемы звукоизвлечения;

уметь: грамотно прочитывать нотный текст и исполнять музыкальные произведения композиторов конца XX-начала XXI века;

владеть: различными современными приёмами игры на своём инструменте.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Современные информационные технологии

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: овладение студентом широкими знаниями в области современных информационных технологий в сфере музыкального искусства и культуры, формирование активной творческой позиции в овладении новыми информационными технологиями в профессиональной практической деятельности широкого профиля.

Задачи:

-формирование комплекса знаний о функционировании информационных сетей и компьютерных систем, системах и сетях, представлений о современном информационном пространстве и возможностях использования компьютерных технологий в области музыкального искусства, образования и культуры;

-формирование профессиональных навыков обращения с базовыми и специализированными операционными системами и программами, текстовыми, нотными, звуковыми, графическими и пр. редакторами, работы в сетях, поиска, отбора, обработки и систематизации информации, работы с базами данных;

-формирование навыков самостоятельной творческой деятельности с применением современных информационных и технологических компьютерных разработок в области музыкального искусства и культуры;

-выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской специализированной литературой в сфере информационных коммуникаций и программных разработок, умения ориентироваться в проблемном поле информационных разработок в области музыкального искусства и образования.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

-основные понятия и термины в области музыкальной информатики и компьютерных технологий;

-представлять актуальный комплекс специализированных программ; структуру проблемного поля современной музыкальной информатики, цифровых и медийных разработок и области музыкального искусства и образования;

-изучение основ общепринятого компьютерного формата музыкальных данных;

-освоение навыков компьютерного нотного набора и редактирования;

-освоение офисных программ для создания текстов, презентаций и портфолио;

-освоение программ обработки изображений векторной графики для создания афиш;

-исследование музыкальных ресурсов сети Интернет;

-теоретические основы информатики, методы и способы получения, хранения и переработки информации; назначение и возможности программного обеспечения.

уметь:

-применять знания об информационных и компьютерных технологиях в образовательной и профессиональной деятельности;

-осуществлять поиск, систематизацию и творческую обработку информации, размещенной в глобальной информационной сети;

-осуществлять разработку и выполнение проектов с использованием различных компьютерных программ и модулей с учетом потребностей профессиональной деятельности;

-применять теоретические знания при решении практических задач, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

владеть:

-навыками обобщения, анализа и восприятия информации, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

-навыками работы с компьютером как средством управления информацией;

-необходимым объемом инструментов, материалов и технологий художественно-творческой деятельности как главного средства музыкального образования и воспитания;

-навыками работы в специализированных программах; навыками поиска и отбора информации в глобальных сетях;

-навыками работы на компьютере с использованием прикладных программ в профессиональной деятельности;

-навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

-тесты, конспекты источников, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

-групповые практические;

Сольфеджио

Содержание дисциплины связано с практическим освоением обучающимися функциональных модуляций в тональности 2 и 3 степеней родства, пентатоники, обиходного звукоряда, семиступенных диатонических ладов, ладов с увеличенными секундами, искусственных ладов XIX века; мажоро-минорных гармонических систем (одноименные, параллельные, однотерцовые); канона, фуги (экспозиция); энгармонических модуляций и эллипсиса.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-овладение студентом навыками воспринимать и воспроизводить музыку на основе её целостного и всестороннего слухового анализа и внутреннего интонирования;

Задачи:

-воспитание музыкального слуха на художественных образцах музыки различных стилей;

-работа над инструктивными интонационными и метро-ритмическими заданиями,

-формирование навыков слухового анализа,

-освоение техники записи музыкального диктанта;

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- приёмы и способы развития профессионального музыкального слуха,

- учебно-методическую литературу по сольфеджио;

Уметь:

-петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические мелодии, сольфеджировать с листа, интонировать с листа в темпе, соответствующем авторским указаниям, мелодии из произведений разных эпох и стилей (в том числе современных отечественных и зарубежных авторов), сложные в интонационном и метроритмическом отношении,

-записывать многоголосные гармонические и полифонические образцы в разнообразной фактуре и тембрах, относящихся к различным стилям музыки,

-анализировать на слух элементы музыкального языка, данные как изолированно, так и в контексте конкретного музыкального произведения, свободно ориентироваться в многоголосном (инструментальном, хоровом, оркестровом) звучании гармонического и полифонического складов разных эпох и стилей;

Владеть:

-профессиональными навыками сольфеджирования одноголосной и многоголосной музыки, навыками свободного чтения с листа, как в оригинальной тональности, так и в транспорте,

-навыками записи фактурных образцов инструментальной и вокальной музыки, звучащей в оригинальных тембрах,

-методикой комплексного слухового анализа музыкального произведения или его фрагмента, данного в звукозаписи.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы;

письменно:

- домашние задания, контрольные работы, творческие задания;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

мелкогрупповые практические;

Социология

Содержание дисциплины связано с историей социологической мысли; пониманием сущности, структуры и генезиса общества; знанием историко-социальных закономерностей; осмыслением основных принципов социального взаимодействия, социальной дифференциации; умением разрешать социальные конфликты; знанием основных методов и способов проведения социальных исследований.

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование у обучающихся научно-информационной основы для формирования широко образованных и социально активных профессионалов, осознающих свое место в современном обществе, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и процессов.

Задачи: рассмотреть социальные явления и процессы в контексте целостного представления об обществе и соотнести их с широкой картиной исторического развития; раскрыть структуру и особенности предмета социологии; показать особенности современного теоретического социологического знания, содержательное наполнение общей социологической теории;

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные этапы становления и развития общественной формации, государства в разные исторические эпохи;
- основные классические и современные социологические теории и школы;
- методологические основания социологического исследования, основные методы сбора и анализа социальной информации;
- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей;
- закономерности социально-экономических, политических и управленческих процессов, основные подходы к их изучению, а также особенности их применения в России;
- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро – и макроуровнях.

Уметь:

- отбирать, обрабатывать и анализировать простейшие данные о социальных процессах и социальных общностях;
- применять методы сбора и анализа социологических данных;
- участвовать в проектных формах работы на начальном этапе.

Владеть:

- способностью использования фундаментальных социологических знаний в профессиональной деятельности;
- навыками анализа социологических данных;
- основными формами и методами научного познания, приёмами критики и

аргументации.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-задания, тестирование, контрольные работы, эссе, презентации.

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Теория современной композиции

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: определение и разъяснение специфики современной композиции с учетом общекультурных и социально-политических процессов;

Задачи:

-дать представление о хронологии музыки XX века, новых эстетических тенденциях, стилях и жанровых направлениях;

-дать представление о новых методах композиции: серийности, сериализме, микрохроматике, сонорике, сонористике, спектральной музыке, алеаторике, электроакустической музыке, пространственной музыке, полистилистике, минимализме и «новой простоте»;

-познакомиться с новейшими принципами формообразования;

-научить ориентироваться в проблемном поле современной музыки;

-обогащать музыкальный и общекультурный кругозор студентов.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

-важнейшие проблемы теории современной композиции, основные художественные направления в музыке XX–XXI веков (зарубежной и отечественной);

-новые методы композиции и имена основоположников тех или иных течений современной музыки;

-методы, используемые для анализа различных сторон современной композиции.

Уметь:

-рассматривать современную композицию как явление исторического, художественного и социально-культурного процесса;

-ориентироваться в новых принципах гармонии, полифонии, музыкальной формы, инструментовки XX века;

-применять на практике методы анализа современной композиции;

Владеть:

-комплексным анализом современной музыки (зарубежной, отечественной), включая собственно музыкально-теоретические проблемы и проблемы истории, эстетики;

-значительным объемом современного музыкального материала;

-иметь опыт слухового анализа новейшей музыки.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

-проверка конспектов, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-теории музыки и композиции;

Форма занятий:

-групповая лекционная;

Техника игры на оркестровых инструментах

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: изучение со студентами технических и художественно-выразительных особенностей инструментов симфонического оркестра, формирование оркестрового мышления.

Задачи: знакомство с техникой исполнения на инструментах симфонического оркестра и особенностями их функционирования в оркестровой фактуре различных типов, изучение вокальных голосов и специфики их совместного звучания с оркестром, анализ особенностей работы дирижера с солистами-инструменталистами разных оркестровых групп, артистами хора.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы оркестровки, общую классификацию инструментов; основные инструменты симфонического оркестра, их тембровые особенности, диапазон и выразительные возможности; особые приемы звукозвечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; особенности и порядок работы с певцами в музыкальном театре, классификацию голосов и их особенности; принципы работы с вокальным ансамблем;

уметь: осуществлять дирижерскую редакцию оперной или балетной партитуры в соответствии с задачами сценического воплощения спектакля; воспроизводить многоголосную оркестровую фактуру, применительно к возможностям фортепиано, озвучивать партии транспонирующих инструментов; добиваться органичного, выразительного звучания оркестра и оптимального звукового баланса оркестровых групп; создавать инструментальное переложение музыкального произведения для оркестров различных составов; в процессе исполнения обеспечивать оптимальный звуковой баланс оркестровых групп, работать над корректировкой звуковысотной интонации, фразировкой в сольных эпизодах, давать ауфтакт, отвечающий особенностям атаки различных инструментов оркестра; расставлять штрихи в группе струнных инструментов;

владеть: симфоническим, оперным, балетным, камерным репертуаром, относящимся к различным национальным школам и различным периодам истории музыки; представлениями и навыками оркестрового мышления; навыками переложения музыки для различных составов оркестра (струнного, духового, камерного и большого симфонического); навыками концертмейстерской работы на оперном материале, самостоятельного изучения партитуры, репетиционной работой с оркестром, хором, солистами, техникой сценической постановки отобранного художественного материала, согласования звучания оркестра с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов и их расположения на сцене.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

-проигрывания в классе;

-сдача партий и пьес;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-исполнительский;

-кафедра по профилю инструмента;

Форма занятий:

-индивидуальные практические;

Физическая культура

Содержание дисциплины связано с формированием физической культуры личности, формированием у обучающихся представлений о практических основах физической культуры и здорового образа жизни, необходимого для полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи:

-формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к занятиям физической культурой, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание; привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

-формирование представлений о биологических, психолого-педагогических и практических основах физической культуры и здорового образа жизни;

-овладение системой практических умений и навыков, позволяющих сохранить и укрепить физическое здоровье, психическое благополучие; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,

-обеспечение общей и профессионально-прикладной основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в профессиональной деятельности и жизни.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

-правила и способы планирования индивидуальных занятий спортом различной целевой направленности;

Уметь:

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры;

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельности, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе формирования здорового образа жизни;

-выполнять комплексы упражнения атлетической гимнастики;

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

Владеть:

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической культуре;

-методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методами самоконтроля за состоянием своего организма.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

практические задания по видам спорта;

письменно:

-тесты, рефераты, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые практические;

Философия

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, посвящённых истории философии, формированию научного мировоззрения студентов консерватории и глубинному осмыслению ими процессов, происходящих во Вселенной, природе, обществе, культуре, искусстве и человеческом сознании.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

-формирование научного мировоззрения студентов консерватории и глубинное осмысление ими процессов, происходящих в природе, обществе, культуре, искусстве и человеческом сознании, усвоение базовых понятий философии, формирование культуры мышления, развитие творческих способностей будущих специалистов, выработка навыков анализа и обобщения явлений и процессов протекающих в окружающей действительности и музыкальном искусстве.

Задачи:

- предоставление знаний о предмете философии и структуре философского знания;
- формирование представления о роли философии в человеческой жизни, культуре и музыкальном искусстве;
- понимания взаимосвязи философии с другими формами мировосприятия (религией, наукой, искусством);
- расширение знаний по основным теоретическим проблемам философии и их практическому разрешению;
- выработка умения пользоваться методами познания.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-понятийный аппарат философии; методы и принципы философского познания, основные направления, школы и теоретические положения философии;

Уметь:

-работать с научной литературой (первоисточники, критическая литература, учебники); находить и использовать философскую информацию в научной, учебной и справочной литературе для решения профессиональных задач;

Владеть:

-философской терминологией, методами познания, навыками научного анализа, применением принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природных, социальных и культурных явлений.

Виды и формы контроля

Текущий контроль успеваемости:

устно:

-опросы, ответы на семинарах, собеседования, выступления с докладами по темам курса;

письменно:

-тесты, эссе, рефераты, презентации и конспекты по темам курса.

Аттестация по дисциплине:

-экзамен.

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповая лекционная;

Фортепиано

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: подготовка музыкантов-исполнителей к самостоятельной практической работе за фортепиано, необходимой в профессиональной деятельности; развитие и углубление пианистических навыков; комплексное воспитание творческой личности музыканта-профессионала, развитие художественно-образного мышления и музыкальных способностей студентов.

Задачи: овладение навыками выразительного интонирования на дополнительном по отношению к специальному инструменту (в т.ч., формирование умения правильной фразировки, владения неформальными навыками динамического и агогического интонирования, навыков элементарной интонационной грамотности); совершенствование техники сольного и ансамблевого фортепианного исполнительства; изучение различных по стилю и жанру произведений для фортепиано (в том числе, переложений симфонических, камерных, вокальных сочинений, произведений ансамблевой литературы); ознакомление с композиторскими школами, стилями, жанрами и формами на исполнительском уровне изучения музыкального произведения; развитие навыков чтения нот с листа; формирование навыков использования фортепиано в профессиональной деятельности по профилю подготовки.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: фортепианный репертуар в соответствии с программными требованиями (включая оригинальные сочинения и переложения); основные стили и жанры фортепианной музыки;

уметь: разучивать за фортепиано музыкальные произведения; читать нотный текст с листа; использовать фортепиано в профессиональной деятельности, в том числе, для знакомства с музыкальными произведениями и расширения профессионального кругозора;

владеть: навыками фортепианного исполнительства; навыками самостоятельной работы над фортепианным музыкальным произведением.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- проигрывания в классе;
- контрольные уроки;
- академические концерты;
- публичные выступления;
- зачёты;

Аттестация по дисциплине:

- экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- исполнительский;
- общего курса фортепиано;

Форма занятий:

-индивидуальные практические;

Чтение партитур

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве руководителя (дирижера) творческого коллектива путем формирования у них практических навыков работы над оркестровой (ансамблевой) партитурой, включающих ее теоретический анализ и исполнение на фортепиано.

Задачи: усвоение принципов и правил размещения инструментов и оркестровых групп в оркестрах разных типов (по профилю подготовки); формирование умений и навыков ориентации в партитурном многострочии, в типовых высотных положениях транспонирующих партий и комбинаций строев, в партитурных условных обозначениях; навыков определения функций голосов оркестровой ткани и ее прочтения за фортепиано; практическое знакомство студентов с особенностями партитур известных авторов в контексте их индивидуального композиторского стиля и стиля эпохи.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: виды оркестров (по профилю подготовки) и оркестровые группы в них, принципы организации оркестровых партитур, особенности оркестровой фактуры различных авторов;

уметь: анализировать оркестровую партитуру с целью подготовки к ее чтению с листа; понимать запись инструментальных партий в партитуре и условные обозначения; читать партии инструментов в ключах, транспонирующих инструментов; осуществлять переложения оркестровых партитур на фортепиано, используя навык чтения с листа для первоначального знакомства, теоретического и исполнительского анализа оркестрового произведения;

владеть: навыками правильного чтения партитурного текста с листа.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- опросы;
- проигрывания партитур;
- контрольные занятия;
- выполнение переложений в письменном виде;

Аттестация по дисциплине:

- зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- выпускающая кафедра (по профилю инструмента);

Форма занятий:

- индивидуальные практические;

Эстетика

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением обучающихся с историей развития эстетической мысли от первобытной эпохи до окончания XX века, рассмотреть основные эстетические категории, ценности и проблемы философии искусства, т.е. ввести их в пространство философского осмысления феномена искусства.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

формирование научного мировоззрения, профессионального мышления будущих специалистов; применение общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в познании и практической деятельности; формирование развитой и разносторонней художественной и эстетической культуры музыканта, теоретического осознания музыкантами собственной профессиональной деятельности.

Задачи:

приобщение студента к традиции классической европейской эстетической мысли в ее теоретическом, историческом и прикладных аспектах,

изучение многомерной, исторически изменчивой взаимосвязи эстетики и теории искусства;

освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса,

развитие способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их освоению на основании философско-эстетических критериев,

возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии;

развитие научного потенциала студентов, их индивидуальных способностей и гуманитарного кругозора.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

природу эстетического отношения человека к действительности;
основные модификации эстетических ценностей;
сущность художественного творчества; специфику музыки как вида искусства;

природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
основные художественные методы и стили в истории искусства;
актуальные проблемы современной художественной культуры; основные этапы истории эстетической мысли,

специфику и внутреннюю парадоксальность предмета эстетики, ее место в классической системе философских наук;

проблемный характер ее существования на современном этапе,

основную проблематику и научный аппарат классической эстетики,

специфику и сопряженность таких областей как «эстетика – философия искусства – искусствоведение – теория искусства»;

характер соотношения эстетики и теории искусства в XX веке, основные направления в теории искусства XX века, исторический и общекультурный контекст изучаемых эстетических текстов, критерии научности применительно к теории искусства в XX веке (естественнонаучный, общегуманитарный, собственно искусствоведческий подходы);

особенности научного творчества и проблематику трудов крупнейших авторов, особенности отечественной эстетической мысли, основные эстетические концепции, оказавшие воздействие на теорию и историю музыкального искусства;

уметь:

работать с текстами и документами философско-эстетического профиля, научной литературой, библиографическими источниками;

анализировать особенности ведущих эстетических учений в их исторической преемственности;

самостоятельно осмысливать социально-эстетические истоки и особенности стилистики различных художественных направлений в искусстве;

применять общетеоретические сведения к анализу изучаемых и исполняемых музыкальных произведений;

ориентироваться в противоречивых тенденциях современной художественной культуры;

владеть:

профессиональным понятийным аппаратом в области эстетики и теории искусства,

современными методологиями анализа произведения искусства;

философско-эстетической методологией анализа конкретных феноменов художественной жизни и, особенно, изучаемых и исполняемых музыкальных произведений.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

устно:

- собеседование, дискуссии, доклады на лекциях;

письменно:

-тесты, конспекты источников, тексты докладов, рефераты, контрольные работы;

Аттестация по дисциплине:

-экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

-теоретико-дирижёрский;

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

Форма занятий:

групповые лекционные;

Практики

Практика работы в театре

Цели и задачи прохождения практики

Цель: подготовка обучающегося к работе в качестве дирижера музыкального театра, обладающих навыками управления коллективом в репетиционном процессе и при исполнении программ на высоком художественном и профессиональном уровне.

Задачи: совершенствование навыков работы в качестве театрального дирижера, углубление профессиональных знаний и навыков управления творческим коллективом, расширение общего и профессионального кругозора студентов путем практического ознакомления с театральными сочинениями разных форм, стилей и жанров.

Требования к уровню освоения содержания практики

В результате прохождения практики студент должен:

знать: разнообразный современный и классический театральный репертуар; методику работы с коллективами разных типов; способы организации и управления репетиционным и постановочным процессом; специфику оркестрового исполнительства в различных постановках и спектаклях; специальную литературу по вопросам дирижерского искусства;

уметь: осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональным коллективом; обеспечивать функционирование оркестрового коллектива; анализировать художественные и технические особенности оркестровых произведений разных форм, жанров и стилей с целью максимально полного раскрытия их художественного потенциала в процессе исполнения; применять в работе с творческим коллективом знания и навыки, приобретенные в рамках музыкально-теоретических, исторических и специальных курсов; применять знания и навыки в области искусства дирижирования в организационно-управленческой работе;

владеть: навыками музыкально-теоретического анализа театральных сочинений; методами работы с профессиональными театральными коллективами; навыками разработки репертуарных планов и формирования репертуарной политики театральных коллективов, программ фестивалей, просветительских проектов с целью популяризации искусства в широких слоях общества.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- контрольные выступления;
- участие студента в выступлениях;
- сбор портфолио студента;
- заполнение отчётов по прохождению практики;

Аттестация по дисциплине:

- зачет;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- исполнительский;
- выпускающая кафедра;

Форма занятий:

-данный вид практики включает в себя самостоятельную работу обучающегося, рассредоточенную в течение всего периода обучения для самостоятельной подготовки и участия студента в выступлениях.

База прохождения практики:

-Музыкальный театр Карелии, музыкально-театральные организации за пределами Карелии;

Педагогическая практика

Цели и задачи прохождения практики

Подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности в области музыкальной педагогики. Практическое применение теоретических знаний и умений, обеспечивающих базис профессиональной работы руководителя творческого коллектива. Раскрытие педагогического потенциала обучающегося; практическая реализация сформированных представлений в сфере музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности. Овладение основными принципами организации учебного процесса и самостоятельной работы учащихся, способами развития их общекультурного уровня, творческих способностей и музыкального вкуса.

Требования к уровню освоения содержания практики

В результате прохождения практики студент должен:

знать основные принципы музыкальной педагогики; различные подходы и методы преподавания специальных дисциплин; методическую литературу по профилю; специфику музыкально-педагогической работы с учащимися различного возраста и уровня подготовки;

уметь преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе – детских школах искусств и музыкальных школах; планировать учебный процесс; грамотно подбирать учебно-методический материал, необходимый для проведения занятий; находить и использовать на практике взаимосвязи дирижерского исполнительского искусства с методикой и педагогикой;

владеть практическими навыками и умениями преподавания дисциплин профессионального цикла в учреждениях среднего профессионального образования соответствующего профиля; практическими методами работы над преодолением художественно-исполнительских трудностей, заложенных в хоровом репертуаре, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- контрольные занятия;
- открытые уроки;
- письменный отчет по прохождению педагогической практики;

Аттестация по дисциплине:

- экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- исполнительский;
- выпускающая кафедра;

Форма занятий:

Педагогическая практика проводится в активной форме (обучающийся самостоятельно, под наблюдением педагога-консультанта ведет занятия с

прикрепленным к нему учеником в рамках отделения, в виде работы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях высшего образования, в ассистентской (на старших курсах в классах педагогов по соответствующим специальным дисциплинам);

-самостоятельная работа;

База прохождения практики:

-консерватория и сторонние организации;

Практика работы с оркестром

Цели и задачи прохождения практики

Способствование комплексному формированию общекультурной (универсальной) и профессиональной компетентности художественного руководителя творческого коллектива. Приобретение обучающимся опыта самостоятельной работы над музыкальным произведением. Накопление и совершенствование репертуара. Практическое освоение репетиционной работы с оркестром, солистами и хором; подготовка и проведение репетиций. Конечная цель – художественно полноценное исполнение, демонстрирующее зрелость и осмысленность дирижерской интерпретации.

Требования к уровню освоения содержания практики

В результате прохождения практики студент должен:

знать методы организации и управления концертным процессом; последовательность этапов работы над музыкальным произведением, специфику каждого этапа; задачи и функции дирижера на каждом из этапов;

уметь сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; работать с творческим коллективом, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения; согласовывать звучание коллектива с акустикой зала; составлять концертные программы;

владеть навыками самостоятельного изучения оркестровой и оперной партитуры; умениями и навыками конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- контрольные публичные выступления;
- участие студента в концертных выступлениях, конкурсах, фестивалях;
- сбор портфолио студента;
- заполнение концертных книжек;

Аттестация по дисциплине:

- экзамен;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- исполнительский;
- выпускающая кафедра;

Форма занятий:

-данный вид практики включает в себя самостоятельную работу студента, рассредоточенную в течение всего периода обучения для участия студента в репетиционном процессе творческого коллектива, подготовке и участию в концертных выступлениях.

База прохождения практики:

- консерватория и сторонние организации;

Преддипломная практика

Цели и задачи прохождения практики

Цель: завершение подготовки обучающегося к прохождению Итоговой государственной аттестации путём приобретения профессионального опыта исполнения программ государственного экзамена и подготовки презентации к защите реферата по проблемам музыкального исполнительства и педагогики;

Задачи:

-приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя, ознакомление со спецификой исполнительской работы в различных аудиториях слушателей, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, накопление и совершенствование репертуара;

-формирование и совершенствование умений и навыков презентации реферата, умения профессионально, с использованием технического оборудования и специальными программами, изложить основные идеи проведенного исследования, обосновать их актуальность и практическое значение.

Требования к уровню освоения содержания практики

По итогам прохождения данного вида практики обучающийся должен продемонстрировать:

При подготовке к защите ВКР:

Знания:

-в области теории и истории музыкального искусства (теоретические основы и история дирижёрского и исполнительского искусства, история возникновения и развития симфонического оркестра и музыкального театра, методика работы с творческими коллективами различных составов);

-в области методики и педагогики (основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; история развития и современное состояние музыкального образования, педагогика и психология; цели, содержание, структура образования; общие формы организации и управления учебной деятельностью, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах).

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.

Выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки, при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

При подготовке к Государственному экзамену:

знание общих законов развития музыкального искусства, видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных

музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального искусства от древности до начала XXI века; композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техник композиторского письма XX-XXI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основных направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков; классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории и теории музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров, особенностей оркестрового письма композиторов различных эпох и национальных школ, различных видов партитурной нотации, правил записи оркестровых и оперных партитур; основных элементов мануальной техники дирижирования, приемов дирижерской выразительности, технологических и физиологических основ дирижерских движений, основ функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, методики работы с исполнительскими коллективами разных типов, значительного оркестрового и оперно-симфонического репертуара;

умение излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства, дирижерской техники; рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность, а также репетиционную работу;

владение профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области истории, теории музыки и искусства дирижирования, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками переложения музыки для различных составов творческих коллективов; навыками аранжировки музыкальных произведений для различных составов творческих коллективов; навыками педагогической деятельности; сценическим артистизмом.

Виды и формы контроля:

Текущий контроль успеваемости:

- контрольные концертные выступления;
- контрольная защита реферата;
- отзыв руководителя;

Аттестация по дисциплине:

- зачёт;

Факультет и кафедра, реализующая дисциплину:

- исполнительский;
- выпускающая кафедра;

Форма занятий:

- самостоятельная работа;

База прохождения практики:

- консерватория;