

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ,
ПРАКТИК И ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
53.04.01. направление «Музыкально-инструментальное искусство»

Уровень высшего образования
«магистратура»
Программа магистратуры

Форма обучения: ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ

Кемерово 2023

Философия науки и искусства

I. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины: дать целостное, системное представление о наиболее общих закономерностях развития и формирования науки в историческом процессе.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Формируемые компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Основное содержание курса:

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Аспекты бытия науки: логико-эпистемологический, социологический, культурологический, исторический. Наука во взаимосвязи с философией, искусством, техногенной деятельностью, а также с обществом и культурой в целом.

Тема 2. Возникновение и основные этапы в исторической эволюции науки. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей. Античная «преднаука», становление нерасчлененного знания о природе и возникновение гуманитарного знания. Влияние христианства на процесс получения знания. Формирование науки как специфического процесса познания. Экспериментальный метод и гипотетико-математический идеал классической науки. Особенности неклассического и постнеклассического этапов в развитии науки.

Тема 3. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы и формы познания (знания). Основания науки: идеалы и нормы научного исследования. Научная картина мира, ее исторические формы и виды в современной науке.

Тема 4. Научные традиции и научные революции. Типы рациональности. Многообразие научных традиций, их взаимодействие и возникновение нового научного знания. Научные революции как точки бифуркации в развитии науки. Глобальные научные революции и типы научной революции. Исторические типы научной рациональности: классический, неклассический, постнеклассический.

Тема 5. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности: «республика ученых» XVII в., научные общества XVIII – XX вв., междисциплинарные сообщества в науке XX- начала XXI века. Научные школы и подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции знаний и информации – от рукописи до компьютера. Проблемы государственного регулирования науки.

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Глобальный эволюционизм – синтез эволюционного и системного подхода. Междисциплинарность в современных научных исследованиях. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Современная научная картина мира.

Иностранный язык

Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины: формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки

в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Формируемые компетенции:

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Основное содержание курса:

Раздел 1. Общий иностранный язык.

Презентация. Знакомство. Семья. Организация встреч. Работа. Планирование. Досуг. Спорт. Путешествие. Интересные места. Праздники. Средства коммуникации. Интернет. Современные виды общения, организация профессиональных встреч. Россия. Современный мир. История, культура крупных городов России. Мой город. Страна изучаемого языка. История, культура крупных городов стран изучаемого языка. История, культура интересных мест стран изучаемого языка.

Грамматика раздела 1. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства.

Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей (деловой иностранный язык).

Современный мир профессий. Рынок труда. Люди. Компании. Организации. Основы межкультурной коммуникации. Языки международного общения и их роль в выборе профессии в современном мире. Профессиональные навыки, умения. Профессиональные мероприятия, события. Профессиональный опыт (российский, зарубежный). Знаменитые деятели профессионального общества. Научная информация для профессии. История, современность, проблемы профессии.

Грамматика раздела 2. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for+smb. todosmth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), thus, these, do. one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-составительные обороты (as...as, notso ... as, the...the).

АНСАМБЛЬ

(баян, аккордеон, домра, балалайка)

1. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины: закрепление навыков коллективной ансамблевой игры, полученных за предыдущий период обучения; интерпретация идейно-художественного замысла исполняемых произведений средствами музыкально-инструментального ансамблевого мастерства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к базовой части цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Формируемые компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины

Раздел 1. Разучивание музыкальных произведений в различных составах ансамбля

Раздел 2. Формирование репертуара ансамблевого коллектива.

Раздел 3. Участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественно-образовательной среды.

Раздел 4. Участие в концертных выступлениях ансамбля – как стимул работы коллектива.

АНСАМБЛЬ

(фортепиано)

I. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины: закрепление навыков коллективной ансамблевой игры, полученных за предыдущий период обучения; интерпретация идейно-художественного замысла исполняемых произведений средствами музыкально-инструментального ансамблевого мастерства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к базовой части цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Формируемые компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Разучивание музыкальных произведений в различных составах ансамбля.

Специфика исполнения на фортепиано в 4 руки и в 6-8 рук. Изучение особенностей исполнения на 2-х – 4-х фортепиано. Изучение и формирование репертуара фортепианного ансамбля. Работа над художественно-образной интерпретацией произведений.

Раздел 2. Изучение и исполнение разнохарактерных пьес в различных камерных составах – дуэта, трио, фортепианного квартета, фортепианного квинтета. Изучение и формирование репертуара камерного ансамбля.

Раздел 3. Изучение и исполнение произведений малой формы. Самостоятельная подготовка одной пьесы малой формы по выбору студента.

Раздел 4. Изучение и исполнение произведений крупной формы различных эпох и стилей: сонаты (старинной сюиты) эпохи барокко, классической сонаты или трио, сонаты, концерта зарубежного или русского композитора XIX века, сонаты или концерта композитора XX – начала XXI века.

Раздел 5. Выступление в концертах в качестве артиста ансамбля и подготовка концертной программы выпускной квалификационной работы

АНСАМБЛЬ (оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты)

I. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины: закрепление навыков коллективной ансамблевой игры, полученных за предыдущий период обучения; интерпретация идейно-художественного замысла исполняемых произведений средствами музыкально-инструментального ансамблевого мастерства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Формируемые компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Изучение и исполнение разнохарактерных пьес в различных камерных составах – дуэта с фортепиано, трио, фортепианного квартета, фортепианного квинтета. Изучение и формирование репертуара камерного ансамбля.

Раздел 3. Изучение и исполнение произведения малой формы. Самостоятельная подготовка одной пьесы малой формы по выбору студента.

Раздел 4. Изучение и исполнение произведений крупной формы различных эпох и стилей: сонаты (старинной сюиты) эпохи барокко, классической сонаты или трио, сонаты, концерта зарубежного или русского композитора XIX века, сонаты, концерта композитора XX – начала XXI века.

Раздел 5. Выступление в концертах в качестве артиста ансамбля и подготовка концертной программы выпускной квалификационной работы

Психология и педагогика профессионального образования

Цель курса: дать целостное системное представление о педагогике высшей школы, способствовать формированию компетентного специалиста высшей квалификации в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к преподавателю высшей школы.

Формируемые компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

ПК-8 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры.

Основное содержание:

Раздел 1. Педагогика высшей школы – междисциплинарная отрасль. Основные характеристики педагогики высшей школы: предмет, задачи, содержание и методы исследования. Закономерности и принципы обучения формирования специалиста высшей квалификации. Связь педагогики высшей школы с другими науками. Особенности студенческого возраста.

Раздел 2. Преподаватель высшей школы как субъект педагогической деятельности и общения. Субъективное свойство преподавателя; способности в структуре субъекта педагогической деятельности. Имидж и общая культура преподавателя высшей школы. Общение как межсубъектное взаимодействие. Эмоциональная устойчивость педагога. Организация труда преподавателя.

Раздел 3. Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности. Образовательные системы. Теория обучения. Образовательные технологии. Стратегии формирования новых знаний и способностей.

Раздел 4. Искусство преподавания. Обучение как составная часть учебно-воспитательного процесса. Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Лекция, ее структура и методы проведения; обратная связь; тематический учет. Самостоятельная работа как средство организации деятельности студентов.

Раздел 5. Педагогические и социально-культурные технологии педагогики высшей школы. Антрополого-педагогические, личностно-ориентированные педагогические технологии, технологии личностного роста, игровые технологии. Диалог как педагогическая технология.

Правовое обеспечение инновационной деятельности

Цель курса: формирование у студентов системных представлений о нормативно-правовых аспектах инновационной деятельности и способности применять полученные знания при её осуществлении.

Формируемые компетенции:

УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действия.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Предмет и основные понятия дисциплины. Понятие инновации. Инновации и инновационная деятельность. Инновационная продукция и инновационный процесс. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и другие источники правового обеспечения инновационной деятельности. Фундаментальные принципы правового регулирования и правового обеспечения инновационной деятельности.

Раздел 2. Основы законодательства РФ о предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. Право собственности, правовые режимы использования имущества. Виды сделок и гражданских договоров. Субъективные гражданские права и обязательства.

Раздел 3. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Интеллектуальные права и право собственности. Исключительные права.

Раздел 4. Основы законодательства РФ об авторском праве и смежных правах. Субъекты и объекты авторского права. Первичное и производное авторское право. Авторство и соавторство. Состав и содержание авторских прав. Виды авторских договоров; требования законодательства РФ к их форме и содержанию; права и обязанности заключивших их сторон.

Раздел 5. Основы законодательства РФ о смежных правах. Источники, субъекты и объекты смежных прав. Содержание смежных прав в их отношении к правам авторов и их правопреемников. Право на исполнение; на фонограмму; на базу данных. Права публикатора. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Защита авторских и смежных прав; ответственность за их нарушение.

Раздел 6. Основы законодательства РФ о патентном праве и секретах производства. Понятие и признаки изобретений, полезных моделей и секретов производства. Объекты изобретения. Авторы, соавторы, наследники, патентообладатели. Процедура оформления патента. Содержание патентных прав и их ограничения. Лицензия и переуступка патента. Промышленные образцы и произведения декоративно-прикладного искусства.

Раздел 7. Основы законодательства РФ о правах на средства индивидуализации юридических лиц и их продукции. Товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест производства. Коммерческая и служебная тайна, права её владельцев.

Раздел 8. Основные направления инновационной политики РФ и ответственность за нарушение интеллектуальных прав. Основные направления инновационной политики. Управление инновациями. Федеральное агентство по науке и инновациям. Гражданская, административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.

Компьютерные технологии в науке и образовании

Цели освоения дисциплины:

- расширение знания магистров по информационным технологиям;
- формирование представлений о специфических областях деятельности научного работника и преподавателя высшей школы;
- усвоение теоретических основ и практических возможностей использования информационных технологий в науке и образовании.

Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина входит в раздел «М.1. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору»

Формируемые компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Компьютерные технологии в науке. Направления использования компьютерных технологий в процессах сбора научной информации, обработки результатов исследований, интерпретации и представления результатов, управления научно-исследовательской работой. Компьютерные технологии как инструмент научного познания. Специфические программные средства сбора и обработки социологической информации (опросники, математическая обработка); проектирования (IDEF-технологии); моделирования (3D-Max, математические модели); научной аналитики: мониторинга, прогнозирования, диагностики (Datamining).

Раздел 2. Компьютерные технологии в образовании. Направления информатизации системы образования. Компьютерные технологии как средство обучения. Компьютерные

технологии как предмет изучения. Автоматизация управления образовательной деятельностью.

Управление знанием в области искусства

Цели дисциплины: формирование готовности студентов к управлению знанием в организации.

Формируемые компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

Содержание дисциплины:

Тема 1. Интеллектуальные ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления. История развития понятия «интеллектуальные ресурсы». Интеллектуальные ресурсы и человеческий капитал. Роль экономики и системы образования в накоплении человеческого капитала. Знание как специфический продукт науки и образования. Интеллектуальные ресурсы как объект стратегического управления. Роль интеллектуальных ресурсов в индустриальной и постиндустриальной экономике. Знания как фактор развития социально-культурной сферы.

Тема 2. Знание и информация в структуре интеллектуальных ресурсов общества. Знание как фактор производства. Знание как общественное благо. Взаимосвязь знания и деятельности. Классификация знаний. Знания и информация. Информационное обеспечение деятельности. Знание как частное благо.

Тема 3. Знание в составе ресурсов организации. Структура активов организации. Понятие о социальном капитале. Структура интеллектуального капитала организации. Мониторинг нематериальных активов организации. Сущность управления знаниями в организации. Понятие об организационном капитале.

Тема 4. Формы знания и их использование в деятельности организации. Знание как продукт (запатентованное знание, программный продукт). Знание в системе образования. Коммерциализация знаний. Эффекты знаний (сетевые эффекты, рыночные эффекты, переливы знаний). Нематериальные активы организации и знания. Структура интеллектуального капитала организации. Знания и гуманитарные активы организации.

Тема 5. Использование, воспроизводство и развитие интеллектуальных ресурсов организации. Модели функционирования и развития интеллектуальных ресурсов. Особенности инвестирования в интеллектуальные ресурсы. Интеллектуально ориентированная культура организации.

Тема 6. Основные задачи управления знанием в организации. Подходы к пониманию управления знанием в организации. Объекты и субъекты управления знанием. «Три источника и три составные части» управления знанием (внешнее информационное поле организации; внутреннее поле знаний и информации; элементы управления знаниями).

Тема 7. Диагностика знаний и информации. Диагностика показателей управления знаниями. Взаимосвязь обучения сотрудников и эффективности бизнес-процессов. Применение метода BSC (сбалансированной системы показателей) для оценки результатов управления знанием. Аудит знаний в организации.

Тема 8. Управление знанием и информационные технологии.

Типы технологий в управлении знанием:

- семантические;
- технологии совместной работы;
- технологии визуализации;
- технологии масштабирования. Корпоративные порталы знаний.

Средства для организации совместной работы. Системы управления документооборотом. Принятие информационно-технологических решений в области управления знанием.

Тема 9. Управление знанием и инновации в организации. Характеристики инновационных компаний и организаций. Этапы создания новых знаний. Роль сообществ в управлении знанием. Центр управления идеями.

Тема 10. Обучающиеся организации. Основные концепции обучающейся организации. Модели обучающихся организаций. Моделирование самообучающейся организации.

Тема 11. Измерение и оценка эффективности управления знанием. Информационное обеспечение деятельности в организации. Корпоративная таксономия знаний. Актуализация знаний и интеллектуальных ресурсов организации. Экспертиза знаний. Методы фиксации знаний. Алгоритмизация управления знанием. Интеллектуальный актив организации.

Тема 12. Психологические аспекты формирования интеллектуальных ресурсов организации. Условия эффективного управления знанием. Механизмы мотивирования в управлении знанием. Обмен знанием в организации. Роли директора по управлению знанием. Персональные аспекты управления знанием.

Методика преподавания профессиональных дисциплин

Цель – воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания игры на музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в организациях высшего профессионального образования.

Задачи дисциплины: изучение методов развития музыкальных способностей студентов вузов, освоения им видов техники игры на инструменте, репертуара согласно программным требованиям, методик преподавания в высшей школе, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к вариативной части цикла учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

ПК-3 Способность и готовность применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования

ПК-4 Способность и готовность преподавать профильные дисциплины (модули) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях

Содержание дисциплины:

- изучение отечественных и зарубежных методик обучения игре на музыкальном инструменте, основных принципов отечественной и зарубежной педагогики, различных методов и приемов преподавания;
- изучение методической литературы, сущности и структуры образовательного процесса, способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса.

- развитие навыков общения с обучающимися разного возраста, приемов психической саморегуляции, педагогических технологий, овладение методикой преподавания дисциплин в организациях высшего профессионального образования, навыками воспитательной работы с обучающимися;
- планирование учебного процесса, составление учебных программ, пользование справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями.

Философия музыки

Целью курса является формирование у студентов представлений о специфике философской интерпретации музыки как особого вида искусства.

В задачи дисциплины входит ознакомление с основными проблемами и вопросами философской интерпретации музыки и их становлением в историческом ходе духовного развития человечества, а также формирование понимания методологической значимости философского уровня обобщения представлений о музыке как особом виде искусства.

Формируемые компетенции:

ОПК-1 способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Основное содержание:

Раздел 1. Философия и музыка. Исторический срез.

Раздел 2. Онтология музыки.

Раздел 3. Феноменология музыки.

Раздел 4. Музыкальная герменевтика.

Исполнительская интерпретация музыкального текста

I. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины является овладение семантическими приемами исследования по отношению к текстам музыкальных произведений, развитие в процессе творческой деятельности интерпретационных умений обучающихся, по созданию собственной интерпретации музыкальных произведений разных жанров; активизация процесса эмоционально-образного восприятия произведений искусства; раскрытие роли интерпретационных умений в музыкальном исполнительстве.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к вариативной части цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на *формирование следующих компетенций:*

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Сущность исполнительской интерпретации.

Раздел 2. Структура музыкального произведения.

Раздел 3. Исполнительский стиль.

Раздел 4. Особенности исполнения программной музыки.

Концертмейстерское мастерство (фортепиано, баян)

I. Цель изучаемой дисциплины

Развитие исполнительских навыков аккомпанирования вокалистам, хоровым коллективам и солистам-инструменталистам; формирование у обучающихся навыков и умений концертмейстера, необходимых для грамотного и художественно-содержательного исполнения музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, исполнительских составов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины

Раздел 1. Аккомпанемент солисту-вокалисту

Особенности тембра солиста. Фразировка, дыхание певца. Выбор соотношения динамики, штриховые особенности вокальной партии, ферматы, цезуры, особенности фактуры аккомпанемента.

Раздел 2. Особенности аккомпанирования хоровому коллективу и вокальному ансамблю.

Умение работать с дирижером. Поддерживающий и контрастный склад аккомпанемента. Цезуры, дыхание, сильные доли. Регистровое обрамление, подчеркивающее тембральные особенности хорового коллектива.

Раздел 3. Аккомпанемент солисту-инструменталисту.

Исполнительские возможности струнного и духового солирующего инструмента. Возможности солиста (дыхание, фразировка, техническое оснащение). Особенности динамики, штриховые особенности солирующего инструмента.

Раздел 4. Особенности аккомпанемента инструментальным ансамблям различных составов.

Квартет

Цель дисциплины

Формирование у обучающихся профессиональных качеств, необходимых для грамотного и художественно-содержательного исполнения музыкальных произведений различных стилей и эпох, развитие исполнительских навыков игры в струнном квартете. Для освоения дисциплины необходима подготовка по специальному инструменту в объеме программ музыкального училища (колледжа) и бакалавриата вуза. Курс тесно связан с дисциплинами «Специальный инструмент», «Оркестровые классы», «Ансамбль» и направлен на развитие практических навыков игры в струнном квартете.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к вариативной части цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную

стратегию для достижения поставленной цели.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины

Раздел 1. Изучение и исполнение струнного квартета одного из венских классиков.

Раздел 2. Изучение и исполнение струнного квартета зарубежного или русского композитора эпохи романтизма.

Раздел 3. Изучение и исполнение струнного квартета композитора XX – начала XXI вв. и подготовка концертной программы выпускной квалификационной работы.

Ансамбль духовых или ударных инструментов

I. Цель дисциплины

Формирование у обучающихся профессиональных качеств, необходимых для грамотного и художественно-содержательного исполнения музыкальных произведений различных стилей и эпох, развитие исполнительских навыков игры в ансамбле духовых инструментов и изучение особенностей музыкальных инструментов, входящих в тот или иной состав ансамбля. Курс тесно связан с дисциплинами «Специальный инструмент», «Оркестровые класс», «Ансамбль» и направлен на развитие практических навыков игры в ансамбле духовых инструментов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины

Раздел 1. Изучение и исполнение разнохарактерных пьес для трио и квартетов разных инструментальных составов (2 флейты и кларнет; флейта, кларнет и фагот; труба, 2 валторны, тромбон).

Раздел 2. Изучение и исполнение произведений малой формы для классических составов духовых инструментальных ансамблей: брасс-квинтет медно-духовых (2 трубы, валторна, тромбон, туба); квинтет деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна).

Раздел 3. Изучение и исполнение произведений крупной формы для классических составов духовых инструментальных ансамблей (брасс-квинтет медно-духовых, квинтет деревянных духовых инструментов) и для смешанных составов (медно-духовые, деревянные духовые и ударные).

Инструментальный ансамбль

Цель дисциплины

Раскрыть значение репетиционной работы с ансамблем. Ознакомить с образно-выразительными, исполнительскими и структурными средствами, раскрывающими намерения композитора в произведении для ансамбля. Познакомить с вопросами технологического изучения ансамблевой ткани и способами работы с партитурой.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина относится к вариативной части цикла учебных дисциплин.

Для его освоения необходимо владение баяном, аккордеоном, домрой, балалайкой прима, балалайкой к-бас, ударными инструментами и предварительное знание гармонии, анализа музыкальных произведений, умение читать с листа.

Формируемые профессиональные компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины

Основное содержание:

Раздел 1. Класс инструментального ансамбля и его роль в музыкально-педагогическом процессе

Требования, которым должен соответствовать высококвалифицированный участник ансамбля: наличие коммуникабельности; высокого общего уровня развития интеллекта; психологической устойчивости; волевой закалки, сценического артистизма; творческого мышления, умения развивать идею, поданную извне; наличие импровизаторских способностей, умения играть на слух. Виды фактуры. Классификация типов аккомпанементов и характер партитуры для ансамбля.

Раздел 2. Особенности сопровождения:

- хоровому коллективу. Состав аккомпанирующей группы. Цезуры, кантилена, акцентирование, фактурное обогащение сопровождения. Особенности поэтического текста, связь слова и звука;
- танцевальному коллективу;
- солисту-вокалисту. Роль вступления песни для солиста и аккомпаниатора, разность задач при единстве цели. Кульминация песни: её определяющие характеристики по драматизму, динамике, тексту песни, фактуре, вокальной и аккомпанирующей партии. Особенности поэтического текста, связь слова и звука. Умение художественно оформить песню в инструментальных фрагментах песни (вступление, проигрыши, каденции, заключительный фрагмент и т.д.);
- солисту-инструменталисту.

Специальный инструмент (фортепиано)

I. Цель дисциплины

Подготовка исполнителей-инструменталистов и преподавателей, обладающих высоким музыкально-исполнительским уровнем и художественным мастерством, необходимым для успешной самостоятельной профессиональной деятельности в сфере музыкального исполнительства и педагогики; обеспечение всестороннего развития художественного дарования обучающегося, совершенствование его технического мастерства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к вариативной части цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Формируемые компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки.

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины

1. Изучение произведений крупной формы: части концертов для солирующего инструмента с оркестром и сонат, вариационные циклы, рондо, фантазии, баллады, рапсодии, скерцо.
2. Изучение полифонических произведений: прелюдии и фуги, фантазии и фуги, токкаты и фуги, транскрипции органных полифонических произведений, части старинных клавирных сюит и партит, полифонические вариации.
3. Изучение произведений циклической формы: сюита (старинная и романтическая программная), партита, фортепианный цикл, концерт, соната.
4. Приобретение навыков беглого чтения нот с листа и транспонирования.
5. Публичные выступления с концертными программами и отдельными произведениями.
6. Публичные выступления с симфоническим оркестром в качестве солиста.

Специальный инструмент

(оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты)

I. Цель дисциплины

Подготовка исполнителей-инструменталистов и преподавателей, обладающих высоким музыкально-исполнительским уровнем и художественным мастерством, необходимым для успешной самостоятельной профессиональной деятельности в сфере музыкального исполнительства и педагогики; обеспечение всестороннего развития художественного дарования обучающегося, совершенствование его технического мастерства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к вариативной части цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Формируемые компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины

7. Изучение произведений крупной формы: части концертов для солирующего инструмента с оркестром и сонат, вариационные циклы, рондо, фантазии, баллады, рапсодии, скерцо.
8. Изучение полифонических произведений (для обучающихся на струнных смычковых инструментах): части старинных скрипичных и виолончельных сюит и партит.
9. Изучение произведений циклической формы: сюита (старинная и романтическая программная), партита, фортепианный цикл, концерт, соната.
10. Приобретение навыков беглого чтения нот с листа и транспонирования.

11. Овладение оркестровыми трудностями в процессе изучения партий в симфонических, оперных и балетных жанрах (для обучающихся на струнных, духовых и ударных инструментах).
12. Изучение произведений с сопровождением фортепиано и без него, соло жанрах (для обучающихся на струнных, духовых и ударных инструментах).
13. Публичные выступления с концертными программами или отдельными произведениями.
14. Публичные выступления с симфоническим оркестром в качестве солиста.

Специальный инструмент **(народные инструменты, национальные инструменты народов России)**

I. Цель изучения дисциплины

Цель - воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачи дисциплины: формирование у магистрантов мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, результативной самостоятельной работы над произведением.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина относится к вариативной части цикла учебных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Формируемые компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

III. Содержание дисциплины:

Раздел 1. Анализ художественных и технических особенностей музыкальных произведений, критический разбор процесса исполнения музыкального произведения.

Раздел 2. Совершенствование индивидуальных путей воплощения музыкальных образов, раскрытие художественного содержания музыкального произведения.

Раздел 3. Создание собственной интерпретации музыкального произведения, самостоятельное изучение и подготовка к концертному исполнению произведений разных стилей и жанров.

Раздел 4. Применение рациональных методов поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профильным и смежным вопросам.

Менеджмент персонала

Цели дисциплины: дать представление об основных методах оценки эффективности работы по управлению персоналом в современных организациях и учреждениях, сформировать представление об основных направлениях деятельности в области управления персоналом.

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теория и методология менеджмента персонала. Управление персоналом организации в современных условиях. Аксиомы управления персоналом, трактовка основных понятий. Персонал как объект управления. Менеджмент по управлению персоналом: организация и функции управления. Роль и место управления персоналом в системе управления организацией. Задачи и принципы управления персоналом. Взаимодействие подразделения управления персоналом и других структурных подразделений организации.

Раздел 2. Планирование работы персонала в организации. Цели планирования. Методы планирования. Процесс планирования персонала в организации. Содержание и анализ работы персонала в организации. Этапы анализа работы персонала. Распределение ответственности. Описание рабочих мест. Подготовка функциональных обязанностей. Определение квалификационных требований.

Раздел 3. Процесс подбора, найма и расстановки кадров. Процесс подбора персонала. Создание кадрового резерва. Определение требований к кандидатам. Психология отбора и расстановки кадров. Внешний и внутрифирменный поиск кадрового резерва. Внутренние источники подбора. Внешние источники подбора.

Раздел 4. Политика организации в области оплаты труда персонала. Ориентация, оценка и обучение персонала. Адаптация работника. Введение в должность и мотивация персонала. Оценка персонала. Предмет и методы оценки персонала. Обучение персонала. Профессионально – психологическая адаптация персонала в организации.

Раздел 5. Оценка эффективности системы управления персоналом организации. Система оплаты и стимулирования персонала. Содержание деятельности по оплате работы. Процесс управления оплатой работника. Оценка эффективности управления персоналом. Аудит персонала в организации. Оценка человеческих ресурсов при помощи исследования. Информационная система о человеческих ресурсах. Коммуникации в организации. Измерение эффективности управления персоналом. Методы оценки персонала.

Система менеджмента качества музыкального искусства

Целью дисциплины является изучение основ управления в организации или учреждении культуры, формирование системного мышления, изучение методов принятия управленческих решений. Задачей дисциплины является формирование у студента представлений о структуре потребления в сфере музыкальной культуры, о потребностях разных социальных и возрастных групп общества, знакомство с особенностями деятельности рекламно-информационных агентств, рекламно-информационных служб (отделов) концертных учреждений, образовательных учреждений, средств массовой информации; рекламной деятельности в компаниях по производству и продаже музыкальных инструментов, аппаратуры, аудио- и видео-записей, в издательствах и пр., освоение основных концепций и методов разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, PR- и промо-акций, а также контроля их эффективности.

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Основное содержание:

Раздел 1: Предпринимательская деятельность в сфере музыкальной культуры и искусства;

Раздел 2: Источники многоканального финансирования и реализация своего творческого потенциала;

Раздел 3: Эффективное управление творческим процессом в учреждениях культуры и искусства в существующих условиях рыночных отношений, характеризующихся дефицитом бюджетного финансирования.

Экономика культуры/ Экономика социально-культурной сферы

Цель дисциплины:

формирование у студентов систематизированных и обобщенных знаний об основных экономических процессах, протекающих в социально-культурной сфере.

В ходе достижения цели должны быть решены следующие задачи:

- формирование представлений об особенностях экономических отношений в сфере культуры;
- знакомство с характером конкретных процессов, которые реализуются в условиях профессиональных организаций отрасли культуры;
- выработка системного видения возможностей эффективного использования ресурсов сферы культуры.

Формируемые компетенции:

УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Основное содержание:

Раздел 1. Характеристика, роль и место социально - культурной сферы в экономике страны

Тема 1.1. Экономическое пространство сферы культуры. Составляющие экономического пространства сферы культуры. Признаки отрасли культуры. Специфические особенности товара и услуги в сфере культуры как результата деятельности.

Тема 1.2. Формы организаций отрасли культуры. Особенности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Формы коммерческих и некоммерческих организаций. Основные отличительные признаки между государственными (муниципальными) учреждениями автономного, бюджетного, казенного типа.

Тема 1.3. Функции и особенности производства экономических благ в сфере культуры. Функции отрасли сферы культуры. Особенности производства экономических благ в сфере культуры. Понятие общественного, смешанного и чистого блага. Причины государственной поддержки отрасли культуры

Тема 1.4. Особенности экономических отношений в отрасли культуры. Экономическое содержание сферы культуры. Виды культурной деятельности. Особенности экономического взаимодействия между потребителями и производителями культурных благ. Формы финансирования сферы культуры:

-частное: меценатство, фандрайзинг;

-государственное:

1. прямое (сметное статусное финансирование, статусное нормативно-целевое финансирование, финансирование на основе выделения государством субсидий,
2. косвенное (налоговые льготы, льготные тарифы на коммунальные услуги, гарантирование инвестиций)

Раздел 2. Экономика организаций сферы культуры

Тема 2.1. Основные фонды и нематериальные активы. Понятие основных фондов. Классификация основных фондов по видам. Активные и пассивные фонды. Виды стоимости основных фондов. Порядок расчета среднегодовой стоимости основных фондов.

Понятие износа основных фондов. Моральный износ как результат устаревания основных фондов. Основные черты морального износа. Виды основных фондов, особенно подверженных моральному износу.

Физический износ основных фондов как результат их работы. Основные черты физического износа. Факторы, определяющие степень физического износа.

Понятие амортизации основных фондов. Сущность и значение амортизационных отчислений как элемента себестоимости. Показатели, характеризующие эффективность использования основных фондов. Факторы, влияющие на эффективность использования основных фондов предприятий. Направления повышения эффективности использования основных фондов. Понятие и виды нематериальных активов. Роль нематериальных активов в процессе производства услуг КС.

Тема 2.2. Сущность и структура оборотных средств и эффективность их использования. Понятие и сущность оборотных средств. Структура оборотных фондов. Источники формирования оборотных средств. Понятие кругооборота оборотных средств. Факторы, влияющие на потребность предприятий в оборотных средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств

Сравнительная структура оборотных средств организаций сферы культуры и хозяйствующих субъектов производственной сферы.

Структура оборотных средств альтернативных организаций культуры. Специфика оборотных средств сферы культуры.

Тема 2.3. Структура затрат и калькулирование себестоимости. Понятие себестоимости и издержек производства. Группировка затрат по различным признакам. Характеристика и особенности формирования основных видов затрат. Структура себестоимости продукта социально-культурной сферы. Особенности определения себестоимости услуг социально-культурной сферы.

Тема 2.4. Современная система оплаты труда работников социально-культурной сферы. Основные формы и системы оплаты труда. Порядок начисления и выплаты заработной платы. Характеристика новой системы оплаты труда работникам бюджетной сферы. Сравнительная характеристика систем оплаты труда на основе Единой тарифной сетки (ЕТС) и Новой системы оплаты труда (НСОТ). Понятие штатного расписания.

Тема 2.5. Сущность и структура доходов организаций. Сущность и содержание категорий: доход, прибыль. Структура доходов от обычных видов деятельности,

операционных, внереализационных, чрезвычайных. Факторы (внешние и внутренние) влияющие на размер дохода организации.

Тема 2.6. Налоги и система налогообложения в сфере культуры. Сущность налогов. Виды налогов, которые уплачивают организации культуры. Виды налогов в зависимости от того в какой уровень бюджета они поступают. Элементы налогообложения. Особенности системы налогообложения бюджетных учреждений. Системы налогообложения субъектов малого предпринимательства: общая система налогообложения; специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения; единый налог на вмененный доход.

Тема 2.7. Особенности ценообразования в сфере культуры. Понятие цены, процесса ценообразования. Этапы развития процесса ценообразования в сфере культуры. Методы ценообразования: -затратное ценообразование; -следование за конкурентом; -метод с ориентацией на спрос; -метод тендерного ценообразования. Факторы цены.

Особенности процесса ценообразования в сфере культуры. Последовательность расчета цены в сфере культуры.

Тема 2.8. Коммерческая деятельность и система планирования в сфере культуры. Понятие и виды коммерческой деятельности в сфере культуры.

Сущность планирования и ее взаимосвязь с коммерческой деятельностью организаций СКС. Особенности системы планирования в сфере культуры. Понятие бизнес планирования.

Тема 2.9. Эффективность деятельности в сфере культуры. Сущность и содержание эффективности деятельности организаций. Критерии эффективности. Показатель экономического эффекта. Виды эффектов: экономический, ресурсный, технический, социальный. Абсолютная и сравнительная эффективность.

Методика системной комплексной оценки эффективности деятельности в сфере культуры на основе индикаторов через оценку социальной эффективности; экономической эффективности; организационной эффективности; технологической эффективности. Определение сводного индекса эффективности деятельности организации.

Репертуар XX века

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является получение комплексного представления о тенденциях, течениях и направлениях в современной музыке, а также в связанных с нею аналитических и описательных дисциплинах, выработка цельного представления о процессе эволюции музыкальной мысли в двадцатом-двадцать первом веке, о причинах и условиях этой эволюции.

Формируемые компетенции:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Раздел 1. Развитие искусства в контексте мирового культурно-исторического процесса.

Раздел 2. Научно-методологические подходы российской и зарубежной школ семиотики, культурологии, структурализма, постструктурализма и влияние их идей на музыкознание.

Раздел 3. Искусство эпохи постмодерна: основные принципы и характерные черты.

Раздел 4. Музыка в синтезе искусств.

Раздел 5. Музыкальное искусство как средство коммуникации.

Раздел 6. Жанровое и стилевое содержание современных музыкальных произведений.

Раздел 7. Актуальные тенденции современного музыкально-исполнительского искусства.

Раздел 8. Проблемы восприятия музыкального произведения XX. Феномен музыкального мышления.

Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники

I. Цель дисциплины

Формирование у обучающихся установок для самостоятельного освоения конкретных образцов музыкального искусства не только с исполнительской, но и с музыкально-теоретической стороны, включающей анализ и осмысление законов современной гармонии. Для освоения курса необходимы знания по теории музыки, гармонии, музыкальной форме, полифонии в объеме курсов бакалавриата музыкального вуза.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Формируемые компетенции:

Формируемые компетенции:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Содержание дисциплины

Раздел 1: **Авангард в музыке XX века.** Характерные черты музыкального авангарда. Концепция «прерванной эволюции». Авангард I: характерные особенности, направления и техники композиции, представители. Авангард II: направления и техники композиции, представители. Новый звук и нотация. Музыкальный материал и его особенности.

Раздел 2: **Серийно-додекафонная техника.** Творческие принципы нововенской школы. Атональные, серийные и додекафонные композиции А. Шёнберга, А. Берга и А. Веберна. Серийная техника в творчестве отечественных композиторов.

Раздел 3: **Микрохроматика.** Достижения русского авангарда первой половины XX века. Микрохроматика в творческой практике И. Вышнеградского, А. Авраамова и А. Хабы. Проблемы нотации микрохроматики.

Раздел 4: **Сериальная техника. Пуантилизм.** О. Мессиа́н «4 ритмических этюда». Сериальная техника в произведениях П. Булеза. Пуантилизм в живописи. Пуантилизм в творчестве А. Веберна. Применение пуантилистического метода в серийной технике.

Раздел 5: **Неомодальная техника.** Ладозвукорядный материал, искусственные лады. Система ладов ограниченной транспозиции О. Мессиа́на. Различные проявления неомодальности XX века в творчестве О. Респиги, Ю. Буцко, С. Губайдуллиной, Н. Корндорфа.

Раздел 6: **Сонорика и сонористика.** Виды кластеров. Нотация сонорных произведений. Гармония в условиях сонорики на примере произведений В. Лютославского, К. Пендерецкого, Д. Лигети, Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова.

Раздел 7: **Алеаторика.** Общая характеристика алеаторной техники композиции. К. Штокхаузен «Фортепианная пьеса XI». Виды алеаторики. Алеаторика в произведениях отечественных композиторов (Э. Денисов, С. Губайдулина, Р. Щедрин и др.)

Раздел 8: **Электроакустическая музыка.** Электронная музыка и история ее развития в XX веке. Первые электронные музыкальные инструменты (волны Мартено,

терменвокс и др.). Конкретная музыка. Э. Денисов «Пение птиц». Проблемы нотации электроакустической музыки. Компьютерная музыка.

Раздел 9. **Стохастическая музыка.** Музыка и математика. Рационально организованные музыкальные композиции. Творчество Я. Ксенакиса.

Раздел 10: **Пространственная музыка и формы ее реализации.** Пространственные композиции Я. Ксенакиса, К. Штокхаузена, Р. Щедрина и др.

Раздел 11: **Минимализм и репетитивная техника.** Классический американский минимализм и история его развития: Дж. Адамс, Ля Монте Янг, Т. Райли, С. Райх, Ф. Гласс. Репетитивная техника: принципы ее организации и особенности исполнения. Русский минимализм и его особенности в творчестве В. Мартынова, Н. Корндорфа, А. Батагова, П. Карманова.

Раздел 12: **Полистилистика.** Определение и общая характеристика. История полистилистики от Ч. Айвза и И. Стравинского до Дж. Кейджа и А. Шнитке. А. Шнитке Concerto grosso №1. Теория полистилистики: коллажная и симбиотическая полистилистика.

Оркестровый класс

Цель дисциплины

Подготовка квалифицированных музыкантов, умеющих выполнять художественные намерения дирижера, выраженные в жесте, мимике, взгляде, слове.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс относится к циклу дисциплин по выбору, направление подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» квалификация (степень) «магистр».

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных жанров, направлений. Умение слышать звучание голосов всего оркестра, всех его функций, соблюдая ритмический, метрический, динамический, агогический ансамбль. Ориентация в нотном тексте, развитие навыков чтения с листа, понимание художественных особенностей произведений различных стилей и владение техникой их исполнения на оркестровом инструменте. Воспитание музыкального вкуса.

Раздел 2. Концертные выступления оркестрового коллектива и их особенности. Подготовка и концертное выступление. Дирижер в концертном выступлении. Анализ (разбор) концертного выступления. Виды и формы концертных выступлений. Принципы подбора репертуара и составления концертных программ.

Концертный оркестр

Цель освоения дисциплины

Формирование осмысленного отношения обучающихся к раскрытию идейно-художественного замысла исполняемых произведений и умения средствами музыкально-исполнительского мастерства доносить его до слушателей. Это включает в себя:

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- умение реализовать художественно-исполнительские навыки в условиях концертного выступления.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина входит в дисциплины по выбору профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» квалификация (степень) «магистр».

Формируемые компетенции:

- способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов (ПК-1);
- способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2).

Содержание дисциплины:

- Участие в концертном оркестре как вид исполнительского искусства. Отчетные концерты
- Развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных жанров, направлений
- Концертные выступления и их особенности.

ФАКУЛЬТАТИВЫ

Информационная культура

Цель освоения дисциплины: формирование практических умений информационного обеспечения в соответствии с профессиональными информационными потребностями и информационного самообеспечения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информационная культура. Введение. Информатизация общества и информационная культура. Первичный документальный поток как составная часть информационных ресурсов общества по направлению «Социально-культурная деятельность». Вторичный документальный поток как составная часть информационных ресурсов по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность». Информационные ресурсы Интернета по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность».

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения. Библиотека как информационно-поисковая система. Адресный и фактографический виды поиска и алгоритмы их выполнения. Структурно-семантический анализ информационного запроса. Тематический поиск и алгоритм его выполнения.

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации в учебной и научно-исследовательской работе студентов. Учебные и научные тексты по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» как объекты аналитико-синтетической переработки. Формализованный метод аналитико-синтетической переработки информации. Неформализованные способы работы с текстом по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» в ходе аналитико-синтетической переработки информации.

Раздел 4. Технология подготовки информационных продуктов. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Библиографические ссылки. Цитирование. Требования, виды и правила оформления. Правила оформления списка литературы. Технология подготовки выпускной квалификационной работы.

Характеристика форм и видов практик

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. При подготовке магистра по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» предусмотрены следующие **виды практик: учебная и производственная.**

В соответствии с профилем подготовки предусматриваются следующие типы учебной и производственной практики:

типы учебной практики:

- педагогическая практика.

типы производственной практики:

- исполнительская практика;
- педагогическая;
- научно-исследовательская работа.

Способы проведения учебной и производственной практик:

стационарная и выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Формы проведения практик:

а) *непрерывно* – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО;

б) *дискретно*

Педагогическая практика

Цель педагогической практики – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.

Главная задача дисциплины – практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которая должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей высшей школы, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы студентов, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.

Способ проведения практики: стационарная;

форма практики: рассредоточенная.

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач

музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

ПК-3 Способность и готовность применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования

ПК-4 Способность и готовность преподавать профильные дисциплины (модули) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях

ПК-5 Способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования

ПК-6 Способность и готовность разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения

Основное содержание практики: Студенты выполняют функции педагога или руководителя коллектива, а также активно участвуют в репетиционном процессе, работая над старым или вновь разучиваемым репертуаром. Овладение практической методикой работы с обучающимся или оркестровым коллективом. Формирование у студентов умения вести учебные занятия по специальным дисциплинам в органическом единстве с воспитанием высоких нравственных качеств, содействовать становлению творческой индивидуальности.

В процессе выполнения и презентации музыкально-исполнительской работы обсуждение достигнутых магистрантом результатов проводится на кафедре с привлечением работодателей. При этом дается оценка приобретенным магистрантом знаний, умений и, в целом, профессиональной культуре. Презентация музыкально-исполнительской работы может проходить в форме академических концертов, творческих вечеров и т.п. Реализация педагогической практики регламентируется отчетом студента по итогам учебного года (описание прошедших в течение отчетного года творческих мероприятий: концертов, фестивалей, конкурсов, в которых студент принял участие в качестве дирижера или оркестранта); заключениями педагога, ответственного за осуществление педагогической практики, педагога по дирижированию и заведующего выпускающей кафедрой.

Исполнительская практика

Цель курса: подготовка выпускников к будущей профессиональной деятельности. Студенты должны в процессе прохождения практики применить и закрепить знания, умения, навыки, полученные ими в процессе теоретического и практического обучения. Научить студентов добиваться органического единства учебного и воспитательного процессов, приобретение студентом опыта исполнительской деятельности.

Способ проведения практики: стационарная; **форма практики:** рассредоточенная.

Формируемые компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

ПК-8 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры.

ПК-9 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя.

Способ проведения - стационарная;

форма проведения - рассредоточенная.

Основное содержание:

Данная практика проводится в виде исполнительской практики: сценическое исполнение сольных номеров, ансамблевых партий на концертной эстраде и других концертных площадках в составе ансамбля, оркестра, исполнение сольных программ. Творческая исполнительская (сольная) практика представляет собой самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям).

Преподаватели кафедры проводят консультации для студентов, осуществляют, согласно программе практики, профессионально-образовательный процесс студентов-практикантов.

Сценическими площадками практики могут быть:

- творческие коллективы филармонии;
- творческие коллективы общеобразовательных школ и школ искусств,
- училища искусств;
- колледжи культуры и искусств;
- детские музыкальные школы;
- детские школы искусств;
- детские сады;
- средние общеобразовательные школы;
- гимназии;
- лицеи;
- колледжи;
- дома и дворцы культуры;
- центры эстетического воспитания;
- дома творчества детей и юношества.

Производственная творческая практика также может осуществляться на базе творческих коллективов КемГИК.

Научно-исследовательская работа

Цель – формирование и развитие исследовательских навыков, призванных помочь решению насущных теоретических и методологических проблем музыкально-инструментального искусства.

Задачи: формирование знаний современных методов музыкознания; совершенствование навыков работы с научной литературой; анализ новейших исследований, посвящённых проблемам Музыкально-инструментального искусства, истории инструментальной музыки; применение в собственной научно-исследовательской работе знаний, полученных в лекционных курсах, посвящённых проблемам исследовательской работы, практическая реализация навыков грамотного составления научного документа, постановки проблемы, цели и задач исследования, выбора стратегий научного поиска.

Способ проведения практики: стационарная; **форма практики:** рассредоточенная.

Формируемые компетенции:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и

систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления.

ПК-7 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования.

Научно-исследовательская работа реализуется как в форме самостоятельной работы студента, так и в форме аудиторных занятий под руководством научного руководителя.

Для научно-исследовательской работы магистрантам предоставляется возможность:

- активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения литературы и периодики по теме научной работы;
- участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, научных школах по своей и смежной тематике;
- выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, научных конференциях, научных школах;
- готовить материалы к публикациям в научных журналах и к докладам использованием современного программного обеспечения, средств визуализации;
- использовать Интернет при анализе результатов и определения областей их применимости к реальным задачам практической направленности.

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы студента осуществляется выпускающей кафедрой на основе отчета (защиты научной работы) практиканта, утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя практики.

Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания (далее–Программа) в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» представляет собой документ, содержащий совокупность научно обоснованных взглядов, принципов, приоритетных направлений формирования и развития системы воспитательной работы с обучающимися КемГИК. Программа рассматривает воспитание студенческой молодежи как целостный процесс, который должен иметь долговременные цели, задачи и принципы, и в тоже время призванный быть достаточно гибким, отвечать насущным потребностям молодежи и развития общества, учитывать особенности профессиональной деятельности будущих выпускников института.

Цель рабочей программы воспитания – определение комплекса ключевых характеристик системы воспитательной работы КемГИК (принципов, методологических подходов, цели, задач, направлений, форм, средств и методов воспитания, планируемых результатов и др.) для оказания содействия субъектам образовательных отношений в организации воспитывающей среды.

Задачи Программы:

- определение основных направлений воспитательной работы;
- систематизация современных методов, средств, технологий, механизмов и эффективных мер воспитательной работы;
- разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для создания полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации обучающихся.

При разработке данной программы учитывались следующие особенности института:

- студенты института, как объект воспитания, имеют высокую степень социальных свобод и самостоятельного выбора степени активности собственного участия в общественной жизни института (воспитательных акциях, студенческом самоуправлении, работы кружков и студенческих объединений различной направленности) и города (участие в

работе межвузовских ассоциаций и организаций, свободное проведение досуга, получение дополнительного образования, совмещаемое с учёбой (трудоустройство).

- сложилась и отлажено действует внутренняя организационная структура управления воспитательной системой, для которой характерны устойчивость внутривузовских отношений, культ здорового образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный неповторимый облик.

Основные направления воспитательной работы:

- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;
- правовое воспитание обучающихся;
- духовно-нравственное воспитание обучающихся;
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
- эстетическое воспитание обучающихся;
- экологическое воспитание обучающихся;
- воспитательная работа с иностранными обучающимися.

Программа обосновывает создание в институте социокультурной развивающей среды, единого воспитательного пространства на основе взаимосвязи учебного, научного и воспитательного процессов, предоставляющих обучающимся реальные возможности интеллектуального, профессионального и личностного развития, самореализации, проявления общественной и творческой активности.

Программа разработана с учетом государственных требований к организации воспитательной работы в системе высшего образования, а также возможностей администрации, профессорско-преподавательского состава института и студенчества ВУЗа формировать социокультурную среду, направленную на развитие интеллектуального, научного, творческого потенциала обучающихся, их социальных качеств и общественной активности.

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной программы

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к защите и процедуру защиты.

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством культуры РФ. Состав ГЭК утверждается приказом ректора вуза. В состав ГЭК входят не менее 2 работодателей.

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России № 301 от 5.04.2017 г., требованиями ФГОС ВО, в локальных актах и стандартах организации (Положение «О Государственной итоговой аттестации выпускников», Положение «О фонде оценочных средств по дисциплине», Выпускные квалификационные работы: Стандарты ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» / Разработчики: д.п.н., проф. Н. И. Гендина, к.п.н., доц. Колкова Н.И. Кемерово: Кемеровск. гос. университет культуры и искусств, 2012) разработаны требования для проведения ГИА: унифицированы требования к содержанию, объему, структуре и процедуре защиты магистерской диссертации, разработаны методические рекомендации по подготовке ВКР по конкретным направлениям подготовки, программы государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки, содержащие вопросы и задания для государственного

экзамена. Все материалы для проведения ГИА представлены выпускающими кафедрами в Электронной образовательной среде КемГИК.

Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты магистерской выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП ВО магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр.

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач направления 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом ректора.

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать способность и умения самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, навыки и сформированные общенаучные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Унифицированные требования к содержанию, объему, структуре и процедуре защиты магистерской диссертации, форма отзыва научного руководителя, форма рецензии на выпускную квалификационную работу, критерии оценки работы содержатся в стандартах организации. Выпускные квалификационные работы: Стандарты федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры». Система внутривузовской учебной документации. Выпускные квалификационные работы. Магистерские диссертации. Требования к выполнению и представлению.

1. РАЗРАБОТАН: Гендиной Н.И., доктором педагогических наук, профессором; Колковой Н.И., кандидатом педагогических наук, доцентом
2. ВНЕСЕН: Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», протокол № 2 от 18.11.2020 г.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: приказом ректора ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» № 357/01.08-04 от 02.12.2020 г.
4. ВЗАМЕН: СТО 1.3-2012

Дата введения 2020–12–01