

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра педагогики, психологии и физической культуры

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.04 «Дирижирование»

Профили подготовки
«Дирижирование оркестром народных инструментов»
«Дирижирование академическим хором»

Квалификация (степень) выпускника
МАГИСТР

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника – магистр.

Утверждена на заседании кафедры педагогики и психологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 05.09.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики и психологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 15.09.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 01.09.2023 г., протокол № 9.

Управление знанием в области искусства [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», профили «Дирижирование оркестром народных инструментов», «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника «магистр» / Сост. Е.Ф. Сергеева. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 14 с.

Составитель: Е.Ф. Сергеева,
канд. ист. наук, доцент

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы магистратуры	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины	5
4.1. Объем дисциплины	5
4.2. Структура дисциплины	5
4.3. Содержание дисциплины	7
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	8
5.1 Образовательные технологии	8
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения	8
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	9
7. Фонд оценочных средств	11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
8.1. Основная литература	12
8.2. Дополнительная литература	12
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	12
8.4. Программное обеспечение	13
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	13
10. Перечень ключевых слов	14

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся готовности к управлению знанием в организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части. Для ее освоения необходимы знания в области гуманитарных наук в объеме, полученных обучающимися после освоения программы бакалавриата.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Изучение дисциплины «Управление знанием в области искусства» направлено на формирование следующих компетенции и индикаторов их достижения:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
- УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	- методологию и методику системного анализа, критического анализа проблемных ситуаций, стратегического управления	- вести осуществлять системный анализ, критический анализ проблемных ситуаций, выработать стратегию действий.	- методами системного и критического анализа, стратегического управления
- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	- теоретические основы понятий интеллектуальные ресурсы, знания, информация	- представлять полученные знания в научных исследованиях в области музыкального искусства	- современными достижениями науки и приемами подготовки научных текстов

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника

Код и наименование профессионального стандарта	Обобщенная трудовая функция	Трудовая функций, имеющая отношение к профессиональной деятельности выпускника

01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38993)	Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации	Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО и(или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и(или) профессионального обучения
--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. . В том числе 28 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 44 час. - самостоятельной работы обучающихся. 7 часов занятий в интерактивной форме (25%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			Всего	лекции	семин. (практ.) занятия		
1	2	3	4		7	8	
1	Раздел 1. Управление знанием на общественно-государственном уровне						
1.1.	Знание и информация в структуре интеллектуальных ресурсов	1	19	2/1*	6	1* дискуссия	11
1.2.	Интеллектуальные ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления	1	18	1	6/2*	2* дискуссия	11

Раздел 2. Управление знанием на уровне организации							
2.1	Знание в составе ресурсов организации	1	19	2	6/2*	2* дискуссия	11
2.2	Формы знания и их использование в деятельности организации	1	16	1	4/2*	2* дискуссия	11
	Всего часов в интерактивной форме:					7	
	Итого		72	6	22		44

*

Тематический план заочной формы обучения

№ п /п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			Всего	лекции	семин. (практ.) занятия		
1	2	3	4		7	8	
1	Раздел 1. Управление знанием на общественно-государственном уровне						
1.1.	Знание и информация в структуре интеллектуальных ресурсов	1	19	1*	1	1* дискуссия	17
1.2.	Интеллектуальные ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления	1	18	1	1*	1* дискуссия	16
	Раздел 2. Управление знанием на уровне организации						
2.1	Знание в составе ресурсов организации	1	19	1	1		17
2.2	Формы знания и их использование в деятельности организации	1	16	1	1*	1* дискуссия	14
	Всего часов в интерактивной форме:					3	
	Итого		72	4	4		64

*

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Управление знанием на общественно-государственном уровне			
1.1.	<p>Знание и информация в структуре интеллектуальных ресурсов</p> <p>Знание как фактор производства. Знание как общественное благо. Взаимосвязь знания и деятельности. Классификация знаний. Знания и информация. Информационное обеспечение деятельности. Знание как частное благо. Понятие об информации. Виды информации. Взаимосвязь понятий «информация» и «знание».</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p> <p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p> <p>В результате изучения тем обучающийся должен:</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологию и методику системного анализа, критического анализа проблемных ситуаций, стратегического управления - теоретические основы понятий интеллектуальные ресурсы, знания, информация <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести осуществлять системный анализ, критический анализ проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами системного и критического анализа, стратегического управления 	<p>Проверка результатов практических заданий</p>
1.2.	<p>Интеллектуальные ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления</p> <p>История развития понятия «интеллектуальные ресурсы». Знание как специфический продукт науки и образования. Интеллектуальные ресурсы как объект стратегического управления. Знание как фактор развития социально-культурной сферы</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p> <p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>Проверка результатов практических заданий</p>
Раздел 2. Управление знанием на уровне организации			
2.1	<p>Знание в составе ресурсов организации</p> <p>Структура активов организации. Понятие о социальном капитале. Структура интеллектуального капитала организации. Мониторинг нематериальных активов организации. Сущность управления знаниями в</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p> <p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>Проверка результатов практических заданий</p>

	организации. Понятие об организационном капитале.	<i>В результате изучения тем обучающийся должен:</i>	
2.2.	<p>Формы знания и их использование в деятельности организации</p> <p>Знание как продукт в системе образования. Эффекты знаний (сетевые эффекты, рыночные эффекты) Нематериальные активы организации и знания. Структура интеллектуального капитала организации. Знания и гуманитарные активы организации. Подходы к пониманию управлением знанием в организации. Объекты и субъекты управления знанием.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологию и методику системного анализа, критического анализа проблемных ситуаций, стратегического управления - теоретические основы понятий интеллектуальные ресурсы, знания, информация <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести осуществлять системный анализ, критический анализ проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами системного и критического анализа, стратегического управления 	Проверка результатов практических заданий

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: технология полного усвоения, проблемного обучения, анализа ситуаций, моделирования, проектного обучения.

Технология полного усвоения предполагает возможность освоения дисциплины каждым студентом посредством формирования различных компонентов их компетенции: при измерении компетенции учитываются знания, умения и владения, а сама компетенция как результат обучения интегрируется из этих компонентов на теоретическом, практическом уровнях обучения.

Технология анализа ситуации используется с целью связи теории и практики, так как требованиям к анализу является обязательная ссылка на теорию вопроса.

Моделирование используется так же на всех уровнях обучения. Создаются структурно-логические схемы, обобщаются подходы, структурируются процессы.

Дисциплина предусматривает в основном наличие практических занятий. Для оценивания знаний и умений, диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: тестовый контроль, выполнение контрольных заданий.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Активизацию самостоятельной работы обучающихся и контроль результатов и сроков освоения разделов и тем дисциплины обеспечивает использование таких интерактивных элементов «Электронной образовательной среды КемГИК», как «Задание» и «Тест».

Интерактивный элемент «Тест» включает различные типы вопросов и используется как одно из основных средств объективной оценки знаний студента в ходе самоконтроля,

текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине.

Интерактивный элемент «Задание» позволяет преподавателю поддерживать обратную связь со студентом посредством проверки задания (отчетов о выполнении практических работ, учебных исследовательских проектов) в виде рецензии или комментариев, а также обеспечить индивидуальный подход к обучающимся с учетом их психофизиологических особенностей. Интерактивные элементы с возможностью обратной связи имеют особое значение для заочной формы обучения, поскольку позволяют не только контролировать выполнение студентом заданий (контрольных работ), но и мотивировать его самоподготовку в межсессионный период.

Использование интерактивных элементов «Задание» и «Тест» также обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущей и промежуточной успеваемости обучающихся по дисциплине.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Материалы для организации самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине размещены в «Электронной образовательной среде» (<http://edu.kemguki.ru>) и включают:

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины для обучающихся очной формы обучения
- Тематический план дисциплины для обучающихся заочной формы обучения

Учебно-практические ресурсы

- Описания практических работ

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания по изучению теоретической части дисциплины
- Методические указания по выполнению практических работ

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

- Контрольные вопросы по разделам дисциплины
- Вопросы к зачету
- Тесты по разделам

6.1.1. Примерная тематика рефератов по курсу

1. Знание как продукт;
2. Знание как результат образования;
3. Знание как нематериальный актив организации;
4. Знание как гуманитарный актив организации;
5. Знание как экономическое благо;
6. Знание в структуре деятельности;
7. Знание как объект отношений собственности.

6.1.2 Примерная тематика практических работ

1. Знание и информация в структуре интеллектуальных ресурсов общества (8 часов)
2. Знания в составе ресурсов организации (10 часов)
3. Формы знания и их использование в организации (4 часа)

6.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) является обязательным видом учебной работы по дисциплине, выполняется в соответствии с выданным преподавателем заданием и в установленные сроки.

6.3. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины

При подготовке к занятиям и выполнению заданий, установленных планом самостоятельной работы студента, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебной, научной, периодической литературы, первоисточников, выполнение письменных заданий, выполнение тестовых заданий, написание рефератов, выполнение практических заданий.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; проверка выполнения письменных заданий, установленных планом самостоятельной работы студента; тестирование; форма промежуточной аттестации – зачет.

Содержание самостоятельной работы студентов

Темы для самостоятельной работы студентов	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы студентов
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
Раздел 1. Раздел 1. Управление знанием на общественно-государственном уровне			
1.1. Знание и информация в структуре интеллектуальных ресурсов	11	17	Составление перечня ключевых понятий по теме, подготовка к практической работе
1.2. Интеллектуальные ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления	11	16	Составление аннотированного списка литературы, подготовка к практической работе, тестовых заданий
Раздел 2. Управление знанием на уровне организации			
2.1 Знание в составе ресурсов организации	11	17	Составление перечня ключевых понятий по теме Составление двух мини-проектов

2.2 Формы знания и их использование в деятельности организации	11	14	Подготовка к практической работе, тестовых заданий
--	----	----	--

Предполагается самостоятельное выполнение студентами двух мини-проектов:

1. Управление знанием в образовании:

- цель управления знанием в образовании;
- структура управления знанием в образовании;
- этапы управления знанием в образовании;
- анализ опыта образовательного учреждения (по выбору) по управлению знанием или модель управления знанием в учреждении образования.

2. Управление знанием в искусстве.

2. Управление знанием в искусстве.

- цель управления знанием в искусстве;
- структура управления знанием в искусстве;
- этапы управления знанием в искусстве;
- анализ опыта учреждения искусства по управлению знанием или модель управления знанием в учреждении искусства.

•

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме оценки результатов выполнения каждого практического задания, решения ситуационных задач и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебной программой курса. Результаты выполнения задания по теме «Знание в составе ресурсов организации», представляются публично с последующим обсуждением.

Для текущего контроля знаний применяется система оценок «зачтено-не зачтено».

Соотношение различных систем оценки качества обучения студентов в ходе текущей аттестации.

<i>Баллы</i>	<i>Оценка</i>
65-100	зачтено
0-64	не зачтено

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Промежуточная аттестация (зачет) по учебной дисциплине проводится в форме собеседования по результатам всех выполненных обучающимися работ с обсуждением, проверкой результатов работы студента над замечаниями, полученными в ходе текущего контроля. Обязательным условием получения зачета является выполнение всех практических заданий по курсу и контрольной работы (для студентов ЗФО). Среднее арифметическое значение всех полученных оценок в ходе текущей аттестации может служить основанием для зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Булыга, Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации: правовые, учетные и методологические аспекты [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. П. Булыга. –Электрон.дан. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 с. - (Университетская библиотека online: электрон.библ. система). – Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114727>. – Загл. с экрана.
2. Петросян, Е.Р. Менеджмент знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Р. Петросян. –Электрон.дан. - Москва: АСМС, 2010. - 131 с. - (Университетская библиотека online: электрон.библ. система). – Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137033>. – Загл. с экрана.

8.2. Дополнительная литература

1. Гиляревский, Р. С. Информационный менеджмент: управление информацией, знаниями, технологией [Текст]: учебное пособие / Р. С. Гиляревский. - Санкт-Петербург: Профессия, 2009. - 304 с.
2. Головачев, А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Головачев. –Электрон.дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 688 с. - (Университетская библиотека online: электрон.библ. система). – Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460853>. – Загл. с экрана.
3. Каптерев, А. И. Менеджмент знаний: от теории к технологиям [Текст]: науч.-метод. пособие / А. И. Каптерев. - Москва: Либерия, 2005. - 296 с.
4. Комарова, А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления знаниями [Электронный ресурс]: монография / А. В. Комарова. –Электрон.дан. - Москва: Креативная экономика, 2012. - 188 с. - (Университетская библиотека online: электрон.библ. система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132644>. – Загл. с экрана.
5. Петухов, В.И. Управление знанием в организации [Электронный ресурс]: монография / В. И. Петухов. –Электрон.дан. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 132 с. - (Университетская библиотека online: электрон.библ. система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273369>. – Загл. с экрана.
6. Управление знаниями в организации [Электронный ресурс]: хрестоматия / сост.: А.Е. Печенкин, А.И. Уринцов, И.В. Павлековская. –Электрон.дан. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 319 с. - (Университетская библиотека online: электрон.библ. система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90781>. – Загл. с экрана.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Вуз располагает необходимыми техническими средствами и программным обеспечением:

Технические средства обучения:

- для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая система, подключенный к сети Интернет.
- для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к сети Интернет
- для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows

- свободно распространяемое программное обеспечение:

- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Перечень ключевых слов

- Информация
- Знание
- Интеллектуальные ресурсы общества
- Нематериальные активы организации
- Управление знанием

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет социально-гуманитарный
Кафедра Управления и экономики социально-культурной сферы

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА

Рабочая программа дисциплины

**Направление подготовки
53.04.04 «Дирижирование»**

**53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»
(Музыкально-инструментальное искусство)**

**Квалификация (степень) выпускника:
Магистр**

**Форма обучения
Очная, заочная**

Кемерово, 2021 г.

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (Музыкально-инструментальное искусство), квалификация (степень) выпускника: Магистр

Утверждена на заседании кафедры Управления и экономики социально-культурной сферы 31.08.2019, *протокол №1*

Переутверждена на заседании кафедры Управления и экономики социально-культурной сферы 01.09.2020, *протокол №1*

Переутверждена на заседании кафедры Управления и экономики социально-культурной сферы 31.08.2021, *протокол №1*

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> (31.08.2019, *протокол №1*)

Долгих, Т. В. Менеджмент персонала: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (Музыкально-инструментальное искусство, квалификация (степень) выпускника «магистр» / Т.В.Долгих. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 15 с. – Текст: непосредственный.

Автор (Составитель):

Т.В. Долгих
канд. экономических наук,
доцент кафедры УиЭ СКС

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
  - 4.2. Структура дисциплины
  - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1 Образовательные технологии
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 8.1. Основная литература
  - 8.2. Дополнительная литература
  - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Менеджмент персонала» относится к блоку дисциплин формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору. Освоение дисциплины способствует становлению у обучающихся навыков принятия решений, связанных с организацией и руководством работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели и способностью реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. Для её освоения необходимы знания основ менеджмента и маркетинга, изучение которых осуществляется по образовательным программам бакалавриата.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК -2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры искусства, и Психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях	планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры искусств, учебных заведениях.	навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации контроля художественно-творческой и учебной деятельности.
УК-3. - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры искусства, и психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях.	планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры искусств, учебных заведениях.	навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации контроля художественно-творческой и учебной деятельности

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника

ПС 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)

Обобщённая трудовая функция: Педагогическая деятельность по проектированию и

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

Трудовая функция: Развивающая деятельность

ПС 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых)

Обобщённая трудовая функция: Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации.

Трудовая функция: Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых.

03.007 Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере

Обобщённая трудовая функция: Организация реабилитационной помощи уязвимым категориям населения

Трудовая функция: Организация и управление реабилитационным случаем

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. В том числе 34 часа. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 38 час. - самостоятельной работы обучающихся.

16 часов (56%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	консультации		
1	2	3	4		7	8	
Раздел 1. Теория и методология менеджмента персонала							
1	Тема 1. Управление персоналом организации в современных условиях.	4	1/1*	4		Лекция беседа, 1	1

Раздел 2. Планирование работы персонала в организации							
2	Тема 2. Процесс планирования персонала в организации	6	1/1*	6/4*		Лекция беседа, 1 Обсуждение сообщений, 4	1
Раздел 3. Процесс подбора, найма и расстановки кадров							
3	Тема 3. Процесс подбора персонала. Создание кадрового резерва	6	1/1*	6		Лекция беседа,1	1
Раздел 4. Политика организации в области оплаты труда персонала							
4	Тема 4. Ориентация, оценка и обучение персонала.	8	1/1*	6/4*		Дискуссия, 4, Обсуждение сообщений, 4	3
Раздел 5. Оценка эффективности системы управления персоналом организации							
5	Тема 5. Оценка эффективности управления персоналом		2/2*	6		Лекция беседа,2 Обсуждение сообщений, 2	
6	Всего часов в интерактивной форме:					19	
	Итого	72	6	28			8
	зачет	36					

/*помечаются часы на интерактивные формы обучения

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Теория и методология менеджмента персонала			
1	<p>Тема 1. Управление персоналом организации в современных условиях</p> <p><i>Основное содержание темы:</i> 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.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК -3 способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p> <p>В результате изучения темы студент должен:</p> <p>Знать: основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, Психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях.</p> <p>Уметь: планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры искусств, учебных заведениях.</p> <p>Владеть: навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации контроля художественно-творческой и учебной деятельности</p>	<p>Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль</p>
Раздел 2. Планирование работы персонала в организации			
2	<p>Тема 2. Процесс планирования персонала в организации</p> <p><i>Основное содержание темы:</i> Цели планирования.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК -3 способен организовывать и руководить работой команды,</p>	<p>Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль</p>

	<p>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.</p>	<p>вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p> <p>В результате изучения темы студент должен:</p> <p>Знать: основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, Психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях.</p> <p>Уметь: планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры искусств, учебных заведениях.</p> <p>Владеть: навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации контроля художественно-творческой и учебной деятельности</p>	
--	--	---	--

Раздел 3. Процесс подбора, найма и расстановки кадров

3	<p>Тема 3. Процесс подбора персонала. Создание кадрового резерва</p> <p><i>Основное содержание темы:</i></p> <p>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.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p> <p>УК -3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p> <p>В результате изучения темы студент должен:</p> <p>Знать: основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, Психологические закономерности</p>	<p>Проверка результатов практических заданий, тестовый контроль</p>
---	---	--	---

		<p>руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях.</p> <p>Уметь: планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры искусств, учебных заведениях.</p> <p>Владеть: навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации контроля художественно-творческой и учебной деятельности</p>	
Раздел 4. Политика организации в области оплаты труда персонала			
4	<p>Тема 4. Ориентация, оценка и обучение персонала.</p> <p><i>Основное содержание темы:</i> 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.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК -3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p> <p>В результате изучения темы студент должен:</p> <p>Знать: основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, Психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях.</p> <p>Уметь: планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры искусств, учебных заведениях.</p> <p>Владеть: навыком работы с основополагающими</p>	Тестовый контроль

		документами, навыком планирования, организации контроля художественно-творческой и учебной деятельности	
Раздел 5. Оценка эффективности системы управления персоналом организации			
5	<p>Тема 5. Оценка эффективности управления Персоналом</p> <p><i>Основное содержание темы:</i> 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.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК -3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p> <p>В результате изучения темы студент должен:</p> <p>Знать: основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, Психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях.</p> <p>Уметь: планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры искусств, учебных заведениях.</p> <p>Владеть: навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации контроля художественно-творческой и учебной деятельности</p>	Тестовый контроль
6			зачет

5 Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе образовательных технологий (активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, это и лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, включая компьютерное тестирование, отчет о выполнении практических заданий, защита выполненных индивидуальных заданий, подготовка конспектов, подготовка и участие в дискуссии.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины применение электронных образовательных технологий предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, тест.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, различного рода изображениями (иллюстрации, схемы, диаграммы), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты,

семинары и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Интерактивный элемент «Задание» позволяет преподавателю наладить обратную связь со студентом посредством получения от них выполненных заданий в электронном варианте. С помощью элемента «Задание» студентам доступно представление на рассмотрение преподавателю своих работ в различной форме: тексты, таблицы, презентации. После проверки выполненного задания преподавателем выставляется отметка, видимая студенту в элементе «Оценки»; результат проверки работы может быть представлен и в виде рецензии или комментариев преподавателя.

Организации самоконтроля и текущего контроля знаний по дисциплине значительно способствует применение интерактивного элемента «Тест», который предоставляет возможность использования разнообразных типов заданий (выбрать один или несколько ответов из предложенных / установить соответствие / вписать свой ответ / дать развернутый ответ). При освоении студентами дисциплины именно тесты используются как одно из основных средств объективной оценки знаний

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Учебно-теоретические ресурсы

Лекционный материал по темам курса

Учебно-практические ресурсы

Практические задания

Учебно-методические ресурсы

Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

7 Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1.Список литературы

Основная литература:

1. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / А. В. Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308> (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03459-6. – Текст : электронный.
2. Управление персоналом : учебное пособие : [16+] / М. С. Гусарова, И. Г. Решетникова, А. В. Копытова, Е. Л. Чижевская ; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. – 212 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611332> (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
3. Управление персоналом : учебное пособие / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беяк ; под общ. ред. Г. И. Михайлиной. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120> (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03596-8. – Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература:

1. Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. – Москва : Юнити, 2015. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558> (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00842-2. – Текст : электронный.
2. Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник : [12+] / Л. К. Климович. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2015. – 279 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620> (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-494-1. – Текст : электронный.
3. Понуждаев, Э. А. Основы менеджмента: учебное пособие (курс лекций, практикум, тесты) : [16+] / Э. А. Понуждаев, М. Э. Семенова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 404 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618660> (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2584-8. – DOI 10.23681/618660. – Текст : электронный.
4. Управление персоналом: учебник для вузов / Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин и др. ; ред. Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 561 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464> (дата обращения: 10.10.2021). – ISBN 5-238-00290-4. – Текст : электронный.

8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. <https://www.mkrf.ru/>
2. Министерство труда Российской Федерации [Электронный ресурс]. <https://mintrud.gov.ru>

8.4 Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
  - Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
  - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
  - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
  - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
  - Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
  - Информационная система 1С:Предприятие 8
  - Музыкальный редактор – Sibelius
  - АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
  - Офисный пакет – LibreOffice
  - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
  - Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
  - Программа-архиватор - 7-Zip
  - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
  - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
  - АИБС - МАРК-SQL (демо)
  - Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
  - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
  - Консультант Плюс

9 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные (с исключением двигательной активности).
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10 Перечень ключевых слов

- Абсентеизм
- Аттестация
- Аттестация рабочих мест
- Аудит персонала
- Высвобождение персонала
- Горизонтальная карьера
- Договор
- Должностная инструкция
- Должность
- Доплаты
- Заработная плата
- Испытательный срок
- Кадровая политика
- Кадровое планирование
- Кадровый менеджмент
- Кадровый потенциал
- Кадры
- Календарный фонд рабочего времени
- Квалификация
- Коллектив (лат. *collectivus* - сборный)
- Коллективный договор
- Компенсации
- Контракт
- Конфликт
- Конформизм (лат. *conformis* - подобный, сходный)
- Коучинг
- Маркетинг персонала
- Менеджер по персоналу
- Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда, или МРОТ)
- Мобильность персонала
- Модель управления персоналом
- Морально-психологический климат
- Мотивация
- Надбавки
- Научная организация труда (НОТ)
- Ненормированный рабочий день
- Норма обслуживания
- Норма управляемости
- Норма численности
- Организационная адаптация
- Организационная структура управления
- Ответственность
- Переподготовка (переобучение)
- Персонал
- План карьеры
- Планирование
- Повышение квалификации

- Премирование
- Принципы
- Прогнозирование
- Профессиограмма
- Профессиокарта (квалификационная карта, карта компетентности)
- Профессиональная адаптация
- Профессиональная компетентность
- Профессия
- Рабочее место
- Резюме
- Система управления
- Социальное партнерство
- Социально-психологическая адаптация
- Социально-экономическая адаптация
- Списочная численность персонала
- Стиль руководства
- Стиль управления
- Стимулирование
- Стратегия
- Трудовой договор
- Трудовые ресурсы
- Управление персоналом
- Условия труда
- Фонд оплаты
- Характеристика
- Цели
- Человеческие ресурсы
- Человеческий капитал
- Штат
- Штатное расписание

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра педагогики и психологии

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.04 «Дирижирование»

Профиль подготовки
«Дирижирование академическим хором»

Квалификация (степень) выпускника
магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика профессионального образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника - магистр

Утверждена на заседании кафедры педагогики и психологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 05.09.2019 г. протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики и психологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2020 г. протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2021 г. протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 15.09.2022 г. протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 01.06.2023 г. протокол № 9.

Педагогика и психология профессионального образования [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника «магистр» / Сост. Т.М. Чурекова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 34 с.

Составитель:

Чурекова Т. М., доктор
педагогических наук, профессор

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистратуры.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Объем дисциплины и структура дисциплины	6
4.2. Содержание дисциплины	7
4.3. Структура дисциплины.....	9
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	15
5.1 Образовательные технологии.....	15
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения	17
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	19
7. Фонд оценочных средств.....	22
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	30
8.1. Основная литература.....	30
8.2. Дополнительная литература.....	30
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	31
8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	31
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	32
10. Список (перечень) ключевых слов.....	33

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика профессионального образования» являются формирование:

- целостного представления о психолого-педагогических аспектах профессиональной деятельности (обучение, воспитание, развитие) в современных профессиональных образовательных организациях;
- понимания психологической структуры учебно-познавательной деятельности и психологических особенностей личности;
- понимания необходимости создания условий достижения высоких результатов обучающимися;
- формирование готовности магистра к педагогической деятельности в системе многоуровневого профессионального образования и создание условий для овладения общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими его профессиональной мобильности и устойчивости на рынке труда.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Психология и педагогика профессионального образования» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП (Б1.0.04). Данная учебная дисциплина служит основой для изучения последующих дисциплин: «Современные педагогические технологии», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», а также создает условия для успешного прохождения педагогической практики в рамках учебного плана.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	- нормативные документы, определяющие деятельность педагога профессионального образования (ФЗ «Об образовании в РФ», общую характеристику и требования профессионального стандарта «Педагог ДО»); - основные психолого-педагогические	- применять основные научные категории психолого-педагогического знания; - планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.	- знаниями и умениями составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.

<p>ПК-3 способность и готовность применять основные положения и методы психологопедагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования</p>	<p>феномены (развитие личности, психические процессы и состояния) личности, для определения своих ресурсов;</p> <p>- специфику и закономерности личностного и профессионального развития субъектов образовательной деятельности.</p> <p>- уровни методологии, их сущностную характеристику; нормативные документы, определяющие деятельность педагога профессионального образования,</p> <p>- основные документы нормативно-правовой базы, регламентирующие образовательную (воспитательную и учебную) деятельность в системе профессионального образования РФ;</p> <p>- проблемы, тенденции и особенности развития системы профессионального образования Российской</p>	<p>- оперировать основными понятиями психологии и педагогики ПО;</p> <p>- профессионально грамотно толковать нормативные правовые акты;</p> <p>- характеризовать конструктивные способы взаимодействия с субъектами педагогического процесса;</p> <p>- организовывать учебную деятельность, максимально способствующую раскрытию потенциала личности обучающегося;</p> <p>- мотивировать социальную значимость педагогического труда</p>	<p>- способами самовоспитания для профессионального и личностного развития и решения профессиональных задач</p> <p>- понятиями психолого-педагогической науки</p>
--	--	--	---

<p>ПК-4 способность и готовность преподавать профильные дисциплины (модули) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях</p>	<p>Федерации;</p> <p>- задачи преподавания и учения;</p> <p>- особенности развития и характеристику познавательных и эмоционально-волевых сфер личности обучающихся;</p> <p>- организационные формы и методы обучения и воспитания личности.</p>	<p>современном обществе и объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению деятельности;</p> <p>- наблюдать, анализировать, выявлять особенности поведения личности и развития познавательных процессов в ходе образовательной деятельности;</p>	<p>- способами изучения личности,</p> <p>- способами самовоспитания для профессионального и личностного развития и готовности к педагогической деятельности.</p>
--	--	---	--

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника (*Указываются профессиональные стандарты и трудовые функции на формирование которых направлено изучение учебной дисциплины*)

4. Объем, структура и содержание дисциплины(модуля)

4.1 Объем дисциплины(модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачетных единицы, 72 академических часа. В том числе 36 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 36 час. - самостоятельной работы обучающихся.

12 часов (33%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий (в соответствии с учебным планом) приводится в форме таблицы.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2		4		7	8	
1.	Теория и методология психологии и педагогики профессионального образования	1	4/2*			Лекция беседа Презентации лекций	4
2.	Профессионально-педагогическая культура педагога и требования проф стандарта.	1	6/2*			Лекция – дискуссия Презентации лекций	6
3.	Развитие личности: понятие, движущие силы, факторы, условия, критерии периодизации. Юношеский возраст, характеристика критериев и познавательных процессов.	1	6	2*		Лекции – презентации с проблемными вопросами Семинар - конференция	6
4.	Развитие образования в современном социуме: проблемы, парадигма, тенденции.	1	4/1*			Лекция - беседа с презентацией	4
5.	Воспитание и базовая культура личности и характеристика содержания воспитания	1	4	2*		Лекции с презентациями Семинар-дискуссия, «мозговой штурм»	6
6.	Сущность процесса обучения. Психологические основы обучения. Принципы и методы обучения в ПО	1	6/1*	2*		Лекция – беседа с презентацией Семинар – «кейс – метод»	10
	Всего часов в интерактивной форме:		6	6			
	Итого		30	6			36

Для заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. В том числе 8 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 64 часа - самостоятельная работа обучающихся.

4 часа (50 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2		4		7	8	
1.	Теория и методология психологии и педагогики профессионального образования	1	2			Лекция беседа Презентация лекции	10
2.	Профессионально-педагогическая культура педагога и требования проф стандарта.	1	2/1*			Лекция – дискуссия Презентация лекции	10
3.	Развитие личности: понятие, движущие силы, факторы, условия, критерии периодизации. Юношеский возраст, характеристика критериев и познавательных процессов.	1					10
	Развитие образования в современном социуме: проблемы, парадигма, тенденции.	1	2/1*			Лекция - беседа с презентацией	10
5.	Воспитание и базовая культура личности и характеристика содержания воспитания	1					12
6.	Сущность процесса обучения. Психологические основы обучения. Принципы и методы обучения в ПО	1		2*		Семинар – «кейс – метод»	12
	Всего часов в интерактивной форме:		2	2			
	Итого		6	2			64

4.3.Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	<p>Теория и методология психологии и педагогики профессионального образования. Место и роль психологии и педагогики профессионального образования в системе психологических и педагогических наук.</p> <p>Проблемное поле педагогики и психологии профессионального образования на разных стадиях профессионального становления личности: цели, задачи, проблемные вопросы, ориентация на решение задач развития субъекта профессионально-образовательной деятельности.</p> <p>Исследовательские методы и методики. Классификация методов: теоретические, эмпирические и математические и статистические методы. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических исследований. .</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПК - 3 • В результате изучения темы студент должен: • знать: уровни методологии, их сущностную характеристику; нормативные документы, определяющие деятельность педагога профессионального образования, • уметь: оперировать основными понятиями психологии и педагогики ПО; • владеть понятиями психолого-педагогической науки <p>УК – 6</p> <p>уметь - применять основные научные категории психолого-педагогического знания;</p>	<p>Контроль участия в проблемных, интерактивных лекциях.</p> <p>Опрос – дискуссия</p> <p>Анализ эссе «Роль и место психологии и педагогики в развитии и становлении личности»</p> <p>Оценка участия в дискуссии</p> <p>Взаимный контроль и оценка знаний в парах /микрогруппах</p>
2.	<p>Профессионально-педагогическая культура и требования профессионального</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • УК –6, ПК - 3 • В результате изучения 	<p>Контроль участия в проблемных, интерактивных лекциях.</p> <p>Опрос-дискуссия</p>

	<p>стандарта. Содержание и структура деятельности педагога ПО. Виды деятельности педагога ПО, их психологические особенности. Основные группы ключевых компетенций. Уровни профессиональной компетенции: адаптивный, репродуктивный, продуктивный, творческий. Педагогические способности: дидактические, организаторские, перцептивные, экспрессивные, коммуникативные, академические и др. Сущность и генезис педагогического общения. Особенности педагогического общения в организации ПО.</p>	<p>темы студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать: <ul style="list-style-type: none"> - нормативные документы, определяющие деятельность педагога профессионального образования (ФЗ «Об образовании в РФ»), общую характеристику и требования профессионального стандарта «Педагог ДО»); - специфику и закономерности личностного и профессионального собственного развития, • уметь: <ul style="list-style-type: none"> планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; - применять основные научные категории психолого-педагогического знания; - ПК-6 характеризовать конструктивные способы взаимодействия с субъектами педагогического процесса; - мотивировать социальную значимость педагогического труда в современном обществе и объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению деятельности; <p>владеть знаниями и умениями составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.</p>	<p>Решение педагогических задач.</p> <p>На выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эссе (на выбор): <ol style="list-style-type: none"> 1. Психологические основы педагогического мастерства 2. Мой педагогический идеал, 3. Я могу стать педагогом, и потому что... 4. Педагог глазами студента. 5. Взаимоотношения педагога и студента как психологическая проблема. <p>- презентация-защита мини-проекта по разработке модели Профессионала (по направлению подготовки).</p>
3.	<p>Феноменология развития и профессионального становления личности. Развитие личности: понятие, движущие силы развития человека как</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • УК – 6 <p>В результате изучения темы студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать: 	<p>Опрос-дискуссия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понимание категорий «человек, личность, индивидуальность». <p>Защита докладов на выбор (с презентацией):</p>

	<p>личности и как субъекта образовательной деятельности, факторы, условия развития личности, периодизации. Юношеский возраст: характеристика социальной ситуации, ведущего вида деятельности, новообразований, познавательных процессов. Стадии профессионального становления по Е. А. Климову, Д. Сьюперу, Г. Хейвингхерсту. .</p>	<p>основные психолого-педагогические (развитие психические процессы и состояния) личности, для определения своих ресурсов; специфику и закономерности личностного и профессионального развития субъектов (обучающихся) образовательной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПК - 4 • В результате изучения темы студент должен: • знать: особенности развития и характеристику познавательных и эмоционально-волевых сфер личности обучающихся; • уметь: наблюдать, анализировать, выявлять особенности развития познавательных процессов в ходе образовательной деятельности; • владеть – способами изучения личности, – способами самовоспитания для профессионального и личностного развития и готовности к педагогической деятельности. 	<p>1. Восприятия и внимания в юношеском возрасте. 2. Память как процесс отражения и познания. Особенности в юношеском возрасте. 3. Мышление и воображение: особенности развития в юношеском возрасте. 4. Социально-психологические особенности юношеского возраста. Мозговой штурм, взаимооценка</p>
4.	<p>Законодательная основа функционирования системы профессионального образования Российской Федерации: ФЗ «Об образовании в РФ». Развитие образования в современном социуме: проблемы, парадигма,</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПК–3 • В результате изучения темы студент должен: • знать: – основные документы нормативно-правовой базы, регламентирующие образовательную 	<p>Контроль участия в проблемных, интерактивных лекциях. Дискуссия на лекции: анализ реализации принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере</p>

<p>тенденции. Трактование понятия «парадигма профессионального образования» на современном этапе развития педагогического профессионального образования. Анализ классификаций исторически обусловленных образовательных парадигм: Функции образования. Структура системы профессионального образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни системы профессионального образования, их стратегические цели и задачи функционирования: уровень среднего профессионального образования, уровень высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации. Болонский процесс как фактор реформирования профессионального образования в России. Результаты Болонского процесса, отражение единых мировых тенденций в реформах профессионального образования в России. Оценка качества профессионального образования по</p>	<p>деятельность в системе профессионального образования РФ; на проблемы, тенденции и особенности развития системы профессионального образования Российской Федерации;</p> <p>уметь: - профессионально грамотно толковать нормативные правовые акты;</p> <p>владеть: - владеть понятиями психолого-педагогической науки.</p>	<p>образования (ФЗ, ст.3). Дебаты на лекции: положительные и отрицательные явления в российском образовании, в том числе и профессиональном;</p> <p>- Болонский процесс: положительные и отрицательные изменения в образовании России; Защита проекта «10 приоритетных стратегий, которые, на ваш взгляд, могут решить проблему повышения качества образования, конкурентоспособности российской системы образования»</p>
---	---	---

	<p>характеристикам конечного продукта.</p> <p>Основные подходы к оценке качества профессионального образования:</p> <p>функциональный, ситуационный, оптимизационный, исследовательский, антропоцентрический, синергетический.</p>		
5.	<p>Воспитание и базовая культура личности: понятие «воспитание» в ФЗ «Об образовании».</p> <p>Разностороннее воспитание личности, с точки зрения современного социума.</p> <p>Психологические основы воспитания как технологии по созданию условий для конструктивных инициатив обучающихся.</p> <p>Коллектив: понятие, этапы развития (А.С.Макаренко и современные учёные).</p> <p>Самовоспитание студентов как способ личностного профессионального развития.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>• ПК - 3</p> <p>• В результате изучения темы студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- нормативные документы, определяющие деятельность педагога профессионального образования,</p> <p>• уметь:</p> <p>- оперировать основными понятиями психологии и педагогики ПО;</p> <p>- характеризовать конструктивные способы взаимодействия с субъектами педагогического процесса;</p> <p>владеть:</p> <p>- способами самовоспитания для профессионального личностного развития и решения профессиональных задач</p> <p>ПК – 4</p> <p>знать:</p> <p>- организационные формы и методы воспитания личности,</p> <p>- уметь</p> <p>наблюдать, анализировать, выявлять особенности поведения личности,</p> <p>- владеть</p> <p>- способами изучения личности.</p>	<p>Контроль участия в проблемных, интерактивных лекциях.</p> <p>Опрос-дискуссия, мозговой штурм.</p> <p>На выбор:</p> <p>- Эссе:</p> <p>1. Моббинг (неприятие другого человека) в студенческой группе: причины и как это избежать?</p> <p>2. Буллинг (травля, хулиганство) в студенческой группе и способы борьбы с ним.</p> <p>- Защита докладов (с презентацией).</p> <p>1. Самовоспитание как фактор и результат развития личности.</p> <p>2. Методы воспитания в научной педагогике и в реальной жизни.</p> <p>3. Содержание духовно-нравственного (умственного, трудового, эстетического, физического) воспитания в современных социокультурных условиях (на выбор).</p> <p>4. Особенности общения в студенческой группе.</p> <p>Взаимный контроль и</p>

			оценка знаний в парах /микрогруппах
б.	<p>Сущность процесса обучения: движущие силы, принципы, компоненты, функции. Психологические основы обучения, их характеристика. Проблема мотивации учебной профессиональной деятельности в аспекте непрерывного образования. Формы, методы, приёмы обучения.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПК - 3 • В результате изучения темы студент должен: • знать: <ul style="list-style-type: none"> - основные документы нормативно-правовой базы, регламентирующие учебную деятельность в системе профессионального образования РФ; • уметь: <ul style="list-style-type: none"> - характеризовать конструктивные способы взаимодействия с субъектами педагогического процесса; ПК – 4 - знать <ul style="list-style-type: none"> - задачи преподавания и учения; - особенности развития и характеристику познавательных и эмоционально-волевых сфер личности обучающихся; - организационные формы и методы обучения - уметь <ul style="list-style-type: none"> - наблюдать, анализировать, выявлять особенности развития познавательных процессов в ходе образовательной (учебной) деятельности; - организовывать учебную деятельность, максимально способствующую раскрытию потенциала личности обучающегося. - владеть <ul style="list-style-type: none"> - способами изучения личности. 	<p>Контроль участия в проблемных, интерактивных лекциях. Опрос-дискуссия, мозговой штурм.</p>
			Зачет

Указываются виды оценочных средств и формы контроля во взаимосвязи с результатами освоения ООП (формируемыми компетенциями) и результатами обучения (знаниями, умениями, владениями).

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

При освоении дисциплины, помимо традиционных технологий, ориентированных на формирование системы теоретических знаний и практических умений, широко используются развивающие – проблемно-поисковые технологии: проблемное изложение лекционного материала; проблемно-исследовательские задания как основа проведения практических занятий. Для освоения заложенного в программе содержания знаний, необходимо не просто знакомиться с системой профессионального образования, достижениями современной дидактики и теории воспитания, а включаться в активную деятельность – учебные дискуссии, исследовательскую работу, моделирование учебных ситуаций и др.

Успешность изучения данной дисциплины зависит от степени осознания своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых приходится принимать участие. Это могут быть лекции, семинары, педагогическая практика, диспуты и др.

Процесс изучения дисциплины строится на основе следующих принципов:

- принцип актуализации личного опыта, учитывающий, что теория развития личности, её обучения и воспитания - сложная теоретическая дисциплина, понимание которой может быть облегчено использованием практических примеров. Поэтому для достижения успешных результатов важна актуализация личного опыта ученичества. Пропуская теорию через собственный образовательный опыт, можно не просто заучить учебный материал, но и понять данную науку;
- принцип субъектного знания, предполагающий глубокое осмысление и понимание учебного материала, обеспечивающий процесс перехода объективных знаний в субъектные, лично присвоенные. Для этого необходимо научиться осознанно и грамотно решать проблемы и задачи педагогической деятельности;
- принцип герменевтического подхода, опирающийся на положение о том, что теория обучения и воспитания – гуманитарная наука, ведущим методом познания в которой становится герменевтический метод интерпретации – объяснения явлений и фактов педагогической действительности. Поэтому не следует стремиться к получению готовых ответов на возникающие вопросы, а необходимо размышлять, высказывать свою точку зрения, сопоставлять разные позиции. Именно это поможет выработать собственную педагогическую позицию.

В процессе изучения дисциплины предполагается использовать различные виды лекций (с широкими полями, визуализации, проблемные и др.), основными функциями которой являются информационная, систематизирующая, разъясняющая, стимулирующая, развивающая. На лекциях преподаватель, как правило, сообщает новые знания в систематизированном виде, а также разъясняет наиболее трудные вопросы учебного курса. При этом лекции включают в себя также элементы интерактивных форм работы: выполнение творческих (проблемных) заданий, дискуссию, работу в малых группах и другие. Принцип подачи лекционного материала обусловлен не только спецификой самой

дисциплины, но прежде всего требованиями ФГОС ВО - непосредственно формируемыми компетенциями.

Основная цель проблемной лекции заключается в развитии теоретического и критического мышления обучающихся, формирования познавательного интереса. Студенты приобретают в сотрудничестве с преподавателем новое знание, его понимание и интериоризацию. Процесс познания обучающихся при изложении материала приближается к поисковой, исследовательской деятельности. На основе выделения объективных противоречий создается проблемная ситуация, которая стимулирует формирование социально активной позиции у обучающихся с целью ее совместного разрешения.

При изложении лекционного материала используются различные *приемы*:

- прямая постановка проблемы;
- проблемное задание в виде вопроса;
- сообщение информации, содержащей противоречие;
- сообщение противоположных мнений по любому вопросу;
- постановка вопроса, на которые должны ответить студенты, прослушав часть лекции и сделав выводы.

По необходимости, при обсуждении проблемных вопросов, предполагается обращение не только собственно к источникам по истории и теории педагогики, а также другим дисциплинарным областям, в частности, – истории, культурологи, философии, литературы...

Лекции – *визуализации*, являются результатом нового использования принципа наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную форму (тексты, схемы, рисунки).

Семинарские (практические) занятия составляют важную часть теоретической и практической подготовки магистрантов. Основными их функциями в вузе являются: закрепление теоретических знаний на практике; усвоение умений исследовательской работы; применение теоретических знаний для решения практических задач; самопознание и саморазвитие обучающихся.

Практические занятия по дисциплине направлены на решение следующих учебных задач:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам изучаемой дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- развитие интеллектуальных (аналитических, проектировочных) умений у будущих выпускников;
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива.

Практические занятия включают и репродуктивный (с изложением подробных инструкций выполнения) и творческий элементы, соответственно, носят частично-поисковый характер, что предполагает самостоятельный подбор материала и отчасти способов выполнения заданий. Каждое занятие завершается обсуждением итогов работы. Преимущественно они проводятся в форме развернутой беседы на основании плана, в форме анализа понятий и конкретных ситуаций (case studies), что позволит студентам моделировать предметное содержание будущей профессиональной

деятельности.

При проведении практических занятий используются:

1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.

2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).

3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). Используются техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым интересным на занятии было...»), «Наиболее сложным вопросом был...», и т.д.); групповой обмен впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», «Мы», «Дело»).

4. Синквейн — свободное творчество студента по анализу изученной темы: найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах написания стихотворения из пяти строк.

4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, высказанную в произвольной форме.

5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника по теме исследования.

6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор какого-либо научного или художественного произведения.

7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: фронтальный опрос, тестовый контроль, включая компьютерное тестирование, защита выполненных индивидуальных заданий (эссе, доклада, презентации, реферата), анализ педагогических ситуаций, подготовка и участие в деловой игре, собеседование, зачёт.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Указывается спектр информационно-коммуникационных технологий, используемых в целях эффективности образовательного процесса. Указываются информационно-коммуникационные технологии, используемые в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» со ссылкой на web-адрес

В основе реализации ИКТ лежит информатизация образования через техническое оснащение, создание дидактических средств, разработку новых технологий обучения и т.д. Основные источники информации: электронные, письменные (на бумажных носителях), устные. Методы сбора информации зависят от того, каким источником информации пользуется магистрант и преподаватель. Работа с электронными источниками предполагает знание в первую очередь методов использования данных сети Интернет, умение профессионально использовать возможности информационных технологий для сбора информации и пр. Важно отметить, что работа с электронными источниками информации значительно сокращает время на поиск и обработку информационных данных. Кроме того, в ходе изучения учебной дисциплины применение электронных образовательных технологий предполагает размещение различных

электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды организации высшего образования, отслеживание обращений обучающихся к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий, тест и др.

Работа с письменными источниками включает:

- 1) документальное изучение и описание фактов, событий, деталей из первичных источников (учебники, нормативные документы, статистические данные, информационные справки, отчеты, статьи и монографии, журналы и пр.);
- 2) раскрытие существа фактов, идей во взаимосвязи, взаимодействии;
- 3) анализ, синтез, классификация, обобщение фактического материала и формулирование выводов (контент-анализ).

При подготовке реферата (доклада, статьи и пр.) с презентацией главным является обработка изученной информации, представленной в научных, учебных, учебно-методических источниках. Этому способствует всесторонний анализ материалов, сравнительное их изучение по форме и по содержанию, вдумчивое обобщение и определение закономерности явлений. Раскрытию существа фактов и явлений помогают различные приемы анализа и обработки фактических материалов. В одних случаях необходимо применение аналогий, в других – сравнение, в-третьих – рассмотрение под новым углом зрения, с новых позиций и пр.

Прием аналогий позволяет определить сходство явлений и событий в каких-либо признаках или отношениях. Обобщение фактического материала – это не просто перечисление и систематизация различных фактов, а один из важных и эффективных приемов научного анализа, восхождение от конкретного к абстрактному и снова к конкретному на более высоком теоретическом уровне. В процессе анализа очень важно подытожить накопленные фактические данные, тщательно и всесторонне пересмотреть их в целом, дать строгую и критичную оценку результатов. Обобщение и анализ должны заканчиваться выводами. Важно, чтобы в них содержались практические предложения и задачи.

При подготовке эссе на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем), также важны способность и готовность обучающихся к анализу существующей информации по заявленной теме, на основе которого происходит развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

В рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом, и продемонстрировать это в эссе.

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники. Все данные должны соотноситься с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют

данному требованию, что также является неотъемлемым компонентом умения работать с информационными источниками разного вида.

Учебный процесс по дисциплине осуществляется на основе широкого использования не только средств информационно-коммуникационных технологий, но и электронных образовательных ресурсов, в т. ч. размещенных в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (<http://edu.kemguki.ru>).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечисляется учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (возможно в виде ссылок на материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде).

Например,

Организационные ресурсы

Рабочая программа дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

Даются презентации на лекциях

Учебно-практические ресурсы

Примеры выполнения практических заданий, творческого задания

Учебно-методические ресурсы

Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

В рамках реализации ФГОС, перехода от знаниевого подхода к компетентностному, где компетентность рассматривается как готовность и способность четко планировать, эффективно осуществлять, оптимально и ответственно в заданных условиях самостоятельно корректировать деятельность, значимость организации самостоятельной познавательной деятельности магистрантов в вузе возрастает. Самостоятельная работа - это не только познавательная деятельность, связанная с усвоением профессиональных знаний, это переживание практического опыта в контексте формируемых компетенций.

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Психология и педагогика профессионального образования» способствует:

- углублению и расширению знаний в области развития образовательной теории и практики, организации образовательного процесса в современном социуме,
- формированию интереса к познавательной деятельности,
- овладению приемами процесса познания (умений поиска информации, отбора и систематизации материалов, фиксирования информации (подготовка тезисов, конспектов и др.);
- развитию познавательных процессов и способов критического мышления;
- развитию личностных качеств - принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения и т. д.;
- формированию и развитию устной и письменной речи;
- совершенствованию умений и навыков публичного выступления и аргументирования собственной точки зрения.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды заданий и содержание самостоятельной работы
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
1.1. Роль и место психологии и педагогики в развитии и становлении личности 1.2.. Методология и методы исследований в профессиональном образовании.	4		1. Эссе. 2. Подготовить характеристику методов исследования.
2.1. Развитие образования в современном социуме: проблемы, парадигма, тенденции. 2.2. Ведущие парадигмы современного профессионального образования.	4		Подготовка к дискуссии: тенденции развития современного образования (в России и за рубежом) с учётом особенностей мировой образовательной практики. Подготовка к дебатам по вопросам: - положительные и отрицательные явления в российском образовании, в том числе и в профессиональном; - Болонский процесс: положительные и отрицательные изменения в образовании России. Защита проекта «10 приоритетных стратегий, которые, на ваш взгляд, могут решить проблему повышения качества образования, конкурентоспособности российской системы образования».
3. Феноменология становления и развития личности, в том числе и профессионального.	6		Анализ первоисточников по теме занятия. Подготовка тематического сообщения (с презентацией), эссе, (на усмотрение преподавателя) по теме занятия.
4. Воспитание и базовая культура личности. 4.1. Психология профессионального воспитания. 4.2. Разностороннее развитие личности в современном социуме.	6		Анализ первоисточников по теме занятия. Подготовка тематического сообщения (с презентацией), эссе, (на усмотрение преподавателя) по теме занятия.

5.1. Сущность процесса обучения. Психологические основы. 5.2. Инновационные технологии и модели профессионального образования	10		Анализ первоисточников по теме занятия. Подготовка тематического сообщения (с презентацией), эссе, (на усмотрение преподавателя) по теме занятия.
6. Профессионально-педагогическая культура и требования проф стандарта. Ключевые компетенции в профессиональном образовании. Учебно-профессиональное взаимодействие в процессе профессионального образования	6	в	Анализ первоисточников по теме занятия. Разобраться в требованиях профстандарта к преподавателю СПО и/или «Педагог дополнительного образования» Подготовка тематического сообщения (с презентацией), эссе, (на усмотрение преподавателя) по теме занятия.
Зачёт			Вопросы

Учебно-справочные ресурсы

Перечень заданий, вопросов, тем эссе, докладов (с презентацией) и т.д.

эссе:

1. Роль и место психологии и педагогики в развитии и становлении личности.
2. Психологические основы педагогического мастерства
3. Мой педагогический идеал,
4. Я могу стать педагогом, потому что...
5. Педагог глазами студента.
6. Моббинг (неприятие другого человека) в студенческой группе: причины и как это избежать?
7. Буллинг (травля, хулиганство) в студенческой группе и способы борьбы с ним.
8. Взаимоотношения педагога и студента как психологическая проблема.
9. Реальное и виртуальное общение. Достоинства и недостатки.

доклады (с презентацией):

1. Образованный человек XXI века. Каков он?
2. Восприятия и внимания в юношеском возрасте.
3. Память как процесс отражения и познания. Особенности в юношеском возрасте.
4. Мышление и воображение: особенности развития в юношеском возрасте.
5. Социально-психологические особенности юношеского возраста.
6. Самовоспитание как фактор и результат развития личности.
7. Методы воспитания в научной педагогике и в реальной жизни.
8. Содержание духовно-нравственного (умственного, трудового, эстетического, физического) воспитания в современных социокультурных условиях (на выбор).
9. Особенности общения в студенческой группе.

10. Студенческое самоуправление в образовательном процессе профессиональной школы.
11. Обучение в электронной образовательной среде: плюсы и минусы.
12. Характеристика активных и интерактивных методов обучения в профессиональной школе.
13. Характеристика технологий: продуктивной, щадящей, партнёрской (И. П. Подласый)
14. Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и обучающихся.
15. Эмпатия как основа педагогической деятельности
16. Профессионально обусловленные требования к личности педагога СПО и/или ВО.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде.

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Собеседование по темам и вопросам семинарских занятий

Критерии оценивания ответов студентов:

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.
2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.
3. Ответы на вопросы: полнота и точность, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса
4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция, культура речи)
5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Оценка «отлично» - логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только в учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом характеризовал основные педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; объяснил причинно-следственные и функциональные связи педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия педагогической науки; показал умение формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; проявил умения сравнивать педагогические факты, процессы, концепции, выявляя их общие черты и различия; выстроил ответ логично, последовательно.

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса.

Оценка «хорошо» - студент допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.

Оценка «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать необходимые умения.

Оценка «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки учащегося.

СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД) / ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ

Разработка компьютерной презентации, написание сообщения (доклада) позволяют выявить уровень самостоятельности магистрантов, сформированность следующих компетенций: в области постановки целей и задач педагогической деятельности, информационной основы педагогической деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), анализа полученных результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.

Сообщение / доклад – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому доклад является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Доклад – краткая запись идей /представление, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения, а затем предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.

Критерии оценки сообщения

Показатели оценки	Критерии оценки
1. Новизна предлагаемого /презентуемого текста	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия проблемы	- соответствие содержания теме и плану доклада; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
3. Эрудированность автора по изученной теме	- степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; - полнота цитирования источников, степень использования в работе результатов исследований и установленных научных фактов.
4. Личные заслуги автора доклада / презентации	- дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной программы; - новизна поданного материала и рассмотренной проблемы; - уровень владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса

5. Соблюдение требований к оформлению	<ul style="list-style-type: none"> - правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность, культура изложения и оформления слайдов; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему доклада и презентации; - культура оформления.
6. . Грамотность	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - научный и доступный стиль изложения.

Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация).

Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение студента соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении.

Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» - сообщение студентом не подготовлено либо подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме.

Грубыми ошибками являются:

- содержание сообщения (доклада) / презентации не соответствует его теме;
- не выдержана структура сообщения (доклада) / презентации;
- незнание дефиниций основных понятий;
- отсутствие демонстрации использования информационных технологий в предметной области соискателя;
- оформление сообщения (доклада) / презентации не соответствует требованиям, причем, магистрант демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного документа
- грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное построение фраз.

Недочетами являются:

- некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов сообщения (доклада) / презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при подготовке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.);
- неточности определений понятий предметной области, связанной с проблематикой сообщения (доклада);
- неполнота выводов.

ПИСЬМЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА (СВОБОДНОЕ СОЧИНЕНИЕ, ЭССЕ).

Письменная работа является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков магистрантов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования.

Для обеспечения большей самостоятельности в выполнении работ предлагается несколько тем, при этом их трудность одинакова.

На написание творческой работы отводится определённое время на занятии (задание дано предварительно), после чего они сдаются на проверку преподавателю. При проверке работ преподаватель обращает внимание на соответствие работы теме, полноту раскрытия темы, последовательность изложения, самостоятельность суждений и пр.

После проверки и оценки письменных работ преподавателем проводится анализ результатов выполнения работы на семинарском занятии. В процессе семинарского занятия преподаватель кратко анализирует содержательно-речевую сторону проверенных работ: раскрытие темы сочинения, наличие замысла, степень его реализации и оригинальность (на фоне остальных), построение и язык студенческих сочинений (находки).

При большом количестве однотипных ошибок, свидетельствующих о несоответствии работы требованиям, проводится их разбор.

Критерии оценки: «зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, осмысленность материала и его соотнесение с действительностью, последовательность изложения, оригинальность и самостоятельность суждений, речевое оформление (точность, богатство, разнообразие языковых средств), стилевое единство и выразительность речи

«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное и неаргументированное, материал не соотнесён с действительностью, не прослеживается собственная точка зрения на проблему.

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ

1. Точность и полнота усвоения условия задачи.

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, направленных на организацию эффективной работы с информацией, ее адаптацией к особенностям процесса обучения и воспитания, формулировку учебной (воспитательной) проблемы.

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы неточно, не в полной мере.

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере.

2. Конструктивность выбранного способа решения.

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, направленных на осуществление процесса обучения (воспитания) с учетом психофизиологических особенностей детей.

0 баллов – вариант решения отсутствует или является антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся, педагогов, родителей усилятся. В ответе может проявиться негативное отношение к другим участникам образовательного процесса.

1 балл – приведен вариант решения задачи нейтрального типа. Ситуация не станет хуже, но и не улучшится. Обучающий и воспитательный эффект будет минимальными.

2 балла - дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный вариант будет способствовать достижению определенных педагогических целей, формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений и качеств личности обучающегося.

3. Обоснованность выбранного способа решения.

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, направленных на рефлексию результатов процесса обучения (воспитания).

0 баллов – обоснование отсутствует или является обоснованием антипедагогического варианта решения задачи.

1 балл – обоснование является не существенным, не подкреплено знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, последствиях выбранного способа действия и др.

2 балла - обоснование включает анализ педагогической задачи, постановку педагогических целей и задач, учет особенностей обучающихся, описание возможных ответных действий обучающихся и других участников образовательного процесса, предвидение результатов.

Оценка «отлично»- в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 5 баллов.

Оценка «хорошо» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 4 балла.

Оценка «удовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 3 балла.

Оценка «неудовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 2 балла и менее.

ЗАЩИТА ПРОЕКТА

«10 приоритетных стратегий, которые, на ваш взгляд, могут решить проблему повышения качества образования, конкурентоспособности российской системы образования» или «Модель профессионала»

Критерии оценки проекта:

«зачтено»– магистрант свободно ориентируется в материале, демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата психологии и педагогики профессионального образования, умеет анализировать педагогические проблемы; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и владения в области решения практико-

ориентированных задач;

«не зачтено»– магистрант демонстрирует поверхностные знания материала, который мало информативен; затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических понятий, испытывает трудности в анализе педагогических

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы к зачёту по дисциплине «Психология и педагогика профессионального образования».

1. Понятие «педагогика и психология профессионального образования (ПО)», цели и задачи изучения курса.
2. Объект, предмет, задачи психологии и педагогики профессионального образования.
3. Отрасли педагогики и психологии, связь их с другими науками.
4. Методология науки. Функции методологического знания в психологии и педагогике. Краткая характеристика философского, общенаучного уровней методологии.
5. Конкретно-научный уровень методологии. Принципы психологии и педагогики.
6. Технологический уровень методологии психолого-педагогической науки. Характеристика методов научного исследования.
7. Образование: понятие (ФЗ «Об образовании в РФ»), цели профессионального образования (СПО и ВО). Особенности высшего образования в России.
8. Тенденции развития профессионального образования в современном социуме. Парадигма современного образования. Краткая характеристика парадигм образования: когнитивной, функционалистской, культурологической, личностно-ориентированной.
9. Развитие образования в конце XX и начале XXI веков. Болонский процесс, проблемы реализации Болонской декларации.
10. Содержание образования: цель, задачи. Общая характеристика, структура ФГОС.
11. Компетентностный подход – понятие, принципы. Ключевые, универсальные, предметные компетенции, их характеристика.
12. Развитие личности: понятие, структура, движущие силы развития личности. Ведущие факторы, условия и критерии развития личности.
13. Воспитание базовой культуры личности студента в современном социуме. Самовоспитание как фактор и результат развития и воспитания личности.
14. Коллектив и личность. Определение моббинга и буллинга. Моллинг и буллинг в студенческой группе.
15. Характеристика познавательных процессов развития личности, их особенности в юношеском возрасте.
16. Обучение в высшей школе: понятие, задачи, компоненты, движущие силы, функции.
17. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности.
18. Организационные формы обучения. Характеристика основных форм обучения в профессиональном образовании..
19. Методы обучения в профессиональной школе, их классификация. Активные и интерактивные методы обучения.
20. Основы педагогического контроля в высшей школе.
21. Профессионально-педагогическая культура преподавателя профессиональной школы.
22. Профессиональная компетентность преподавателя профессиональной школы: понятие, характеристика компонентов.

Педагогические задачи

1. Обоснуйте положительные и отрицательные явления в Российском образовании, в том числе и профессиональном.
2. Какие компетенции наиболее сложны для Вас и почему (анализ ОПОП по направлению и профилю подготовки).
3. Обоснуйте психологические барьеры в профессиональном обучении.
4. Как Вы понимаете профессиональное выгорание? Обоснуйте причины данного процесса.
5. Бенджамин Франклин (1706-1790) — выдающийся американский просветитель и государственный деятель, один из авторов декларации независимости США, опираясь на нравственные ценности своего времени, в молодости составил для себя «комплекс добродетелей» с соответствующими наставлениями и в конце каждой недели отмечал случаи их нарушения. Вот этот комплекс:
  - Воздержание. Нужно есть не до пресыщения и пить не до опьянения.
  - Молчание. Нужно говорить только то, что может принести пользу мне или другому; избегать пустых разговоров.
  - Порядок. Следует держать все свои вещи на своих местах; для каждого занятия иметь свое место и время.
  - Решительность. Нужно решаться выполнять то, что должно сделать; неукоснительно выполнять то, что решено.
  - Трудолюбие. Нельзя терять время попусту; нужно быть всегда занятым чем-то полезным; следует отказываться от всех ненужных действий и контактов.
  - Искренность. Нельзя обманывать, надо иметь чистые и справедливые мысли и помыслы.
  - Справедливость. Нельзя причинять кому бы то ни было вред; нельзя избегать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей.
  - Умеренность. Следует избегать крайностей; сдерживать, насколько ты считаешь уместным, чувство обиды от несправедливостей.
  - Чистота. Нужно не допускать телесной грязи; соблюдать опрятность в одежде и в жилище.
  - Спокойствие. Не следует волноваться по пустякам.
  - Скромность и т. д.

«Но в целом, — так Франклин подводил итог к концу жизни, — хотя я весьма далек от того совершенства, на достижение которого были направлены мои честолюбивые замыслы, старания мои сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта» (Франклин Б. Избр. произв. М., 1956. С. 482-483).

Вопросы и задания

- А. Пронумеруйте все пункты «комплекса добродетелей» в том порядке, в котором они важны для вас, начиная с самого главного.
- Б. Составьте свой свод правил, отражающих ваш собственный «Образ-Я».
6. Великий русский педагог К. Д. Ушинский в юности составил для себя следующие правила самовоспитания:
  1. Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых обстоятельствах.
  2. Прямота в словах и поступках.
  3. Обдуманность действия.
  4. Решительность с правом ответственности за поступок.
  5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова.
  6. Делать то, что хочется, а не то, что случится.

7. Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не на страсти издерживать.

8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках.

9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет.

Вопросы и задания

А. Все ли правила вы принимаете для себя? Если нет, то почему?

Б. Хотели бы вы дополнить предложенный список? Если да, то чем?

7. В редакцию пришло письмо от юноши 19 лет.

«Мое поколение часто обвиняют в инфантильности. Леди и джентльмены! Считаю своим долгом объявить вам, что наше поколение не собирается исправляться. Кто виноват?

Во-первых, родители. Они часто не столько балуют детей (нет, чаще всего родители заставляют детей и обслуживать себя, и зарабатывать деньги, в этом смысле мы независимы), сколько стремятся думать за них. Вот парадокс: с одной стороны, зарабатывай больше денег, а с другой – именно так, таким способом; с одной стороны живи по любви, с другой – женись именно на той, а не на этой. Сегодня, как никогда, в них развито чувство собственности на ребенка.

Во-вторых, виноват период переоценки ценностей. Молодежь заняла наблюдательную позицию: рассуждать, но не делать.

И вообще, мне непонятно вся это возня вокруг «молодежной темы». Всегда были проблемы «отцов и детей», но по этому поводу не было истерик. Почему именно сейчас? Чем мы такие особенные? Ха-ха, эта шумиха только повышает инфантильность. Может, оставленные в покое, мы бы сами решили свои проблемы?»

Вопросы

А. Является ли инфантильность типичной чертой характера современной молодежи?

Б. В чем проявляется инфантильность?

В. В чем вы видите причины инфантильности молодого поколения?

8. Дидактика – теория обучения или искусство обучения? Приведите аргументы в защиту одного из этих утверждений.

9. Докажите взаимосвязь и взаимозависимость преподавания и учения.

10. Найдите ошибки или неточности в следующих утверждениях:

«Студент – объект педагогической деятельности».

«Цель образовательного процесса – передача знаний».

«Главное в процессе обучения – результат, неважно, каким способом он достигнут».

Обоснуйте свою позицию.

11. Последнее время получил распространение тестовый контроль знаний, умений обучающихся. Приведите доводы «за» и «против» данного метода контроля.

Критерии оценивания

«Зачтено»выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: продвинутый, повышенный, пороговый - магистрант свободно ориентируется в материале, демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата психологии и педагогики профессионального образования, умеет анализировать педагогические проблемы; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и владения в области решения практико-ориентированных задач.

«Не зачтено»соответствует нулевому уровню формирования компетенций; магистрант демонстрирует поверхностные знания материала, который мало информативен; затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных

педагогических понятий, испытывает трудности в анализе педагогических проблем, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

Основная литература

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие для студентов / Громкова М.Т – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 446 с.
2. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Корытченкова, Т. И. Кувшинова. – Электрон. дан. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 172 с. – (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660>. – Загл. с экрана.

8.2. Дополнительная литература

1. Засобина, Г. А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Засобина, Т. А. Воронова, И. И. Корягина. – Электрон. дан. - Москва: Директ-Медиа, 2015. - 231 с. - (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317>. – Загл. с экрана.
2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Кравченко. – Электрон. дан. - Москва: Проспект, 2011. - 400 с. - (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251787>. – Загл. с экрана.
3. Кручинин, В. А. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. А. Кручинин, Н. Ф. Комарова. – Электрон. дан. - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013. - Ч. 1. - 197 с. - (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474>. – Загл. с экрана.
4. Митин, А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Митин. – Электрон. дан. - Москва: Проспект, 2015. - 189 с. - (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251784>. – Загл. с экрана.
5. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова. – Электрон. дан. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 180 с. - (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232373>. – Загл. с экрана.

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Российское образование: федеральный портал: <http://www.edu.ru/>
2. Журнал «Педагогика»: <http://www.pedpro.ru/>
3. Журнал «Высшее образование сегодня»: <http://www.hetoday.org/>
4. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
Федеральный
<http://mkrf.ru/>

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
6. ЭБС «Университетская библиотека online»: <http://biblioclub.ru/>
7. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
8. Электронная библиотека КемГИК: <http://library.kemguki.ru>
9. Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf).

8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
  - Операционная система – MS Windows (10, 8,7,XP)
  - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
  - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
  - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
  - Видеоредактор - Adobe CS6 Master Collection
  - Информационная система 1С:Предприятие 8
  - Музыкальный редактор – Sibelius
  - Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
  - АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
  - Офисный пакет – LibreOffice
  - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
  - Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
  - Программа-архиватор - 7-Zip
  - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
  - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
  - АИБС - MAPK-SQL (демо)
  - Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
  - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
  - Консультант Плюс

(Приводится состав технического и программного обеспечения, необходимого для реализации образовательного процесса, а также указываются информационные справочные системы (например, Консультант Плюс и др.).

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

(Излагаются особенности организации уч. процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

методы обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

при необходимости - индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.)

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ... (если необходимо) применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания... (описание).

исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: .... (описание).

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).

10. Перечень ключевых слов

Адаптация
Воспитание
Инновации
Качество образования
Ключевые компетенции
Метапредметные компетенции
Методы (обучения, воспитания)
Образование
Образовательная парадигма
Общепрофессиональные компетенции
Обучение
Обучающийся
Организация высшего образования
Педагогическая деятельность
Педагогические технологии
Предметные компетенции
Предпрофессиональная подготовка
Принципы образования (воспитания, обучения)
Профессионализм
Профессиональные компетенции
Профессиональное образование
Профессиональное обучение
Профессиональная социализация
Профессиональное самоопределение
Профессиональное становление

Профессиональный стандарт
Профессия
Развитие личности
Система профессионального образования
Субъект профессиональной деятельности
Тенденции образования
Уровни профессионального образования
Условия развития личности
Учебно-профессиональное взаимодействие
Факторы развития личности
Федеральный государственный образовательный стандарт

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский государственный институт культуры

Факультет музыкального искусства

Кафедра дирижирования и академического пения

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.04 Дирижирование

Профиль подготовки

Дирижирование академическим хором

Квалификация выпускника

Магистр

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2022 г.

Рабочая программа дисциплины переработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация выпускника Магистр

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019 г., протокол №1.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 29.04.2022 г., протокол №9.

Автор (Составитель):

Вокальный ансамбль. [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», профилю «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника «Магистр» / *Сост.* А.В. Старикова, А.О. Гольская - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 15

Составители:

доцент Старикова А.В.,

доцент Гольская А.О.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции)
4. Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины
  - 4.2. Структура дисциплины
  - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1 Образовательные технологии
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
  - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР
  - 6.2. Вопросы для самоконтроля по курсу «Исполнительская интерпретация музыкального текста»
  - 6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР
7. Фонд оценочных средств
  - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
  - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 9.1. Основная литература
  - 9.2. Дополнительная литература
  - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Список ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

цель:

- Интенсивное развитие интерпретационных умений обучающихся по созданию собственной интерпретации музыкальных произведений разных жанров в процессе творческой деятельности;

задачи:

- активизация процесса эмоционально-образного восприятия произведений музыкального искусства;
- изучение роли интерпретационных умений в музыкальном исполнительстве.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Курс «Исполнительская интерпретация музыкального текста» входит в вариативную часть профессионального цикла. Курс «Исполнительская интерпретация музыкального текста» тесно связан с такими дисциплинами, как специнструмент, ансамбль, философия музыки.

В процессе занятий используются такие музыкально-теоретические дисциплины, как анализ музыкальных форм, история музыки. Они помогают обучающимся разобраться в закономерностях формообразования музыкальных произведений, способствует более глубокому пониманию стиля и, как результат, более полному и верному раскрытию художественного образа, заложенного композитором в конкретном музыкальном произведении.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Исполнительская интерпретация музыкального текста»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОК, ОПК, ПК):

- быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК 2)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, историю отечественной и зарубежной музыки (ПК-2);

Уметь:

- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкальных произведений (ПК-2);

Владеть:

- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений (ПК-2);

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 70 часов аудиторных занятий - 36 лекционных и 34 практических (в том числе 28

часов (40 %) в соответствии с требованиями ФГОС ВО – в интерактивных формах) и 38 часов – СРС.

Для заочной формы обучения: 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 22 часа аудиторных занятий - 6 лекционных и 16 практических (в том числе 10 часов (40 %) в соответствии с требованиями ФГОС ВО – в интерактивных формах) и 86 часов – СРС.

4.2. Структура дисциплины

для студентов дневной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Интерактивные формы	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекц.	Практ.	СРС		
1	Музыкальное исполнение и музыкант-интерпретатор	1	2				Контрольный урок, конспекты специальной литературы.
2	Проблема субъективности и объективности исполнительской интерпретации	1	6(4*)	4 (2*)	2	Дискуссия, круглый стол	Контрольный урок. Анализ исполняемых произведений
3	Исполнительское интонирование	1	12 (4*)	12 (6*)	12	Проблемная лекция, дискуссия, круглый стол	Контрольный урок, подготовка сравнительных интерпретаций.
4	Исполнительский стиль	2	6	8 (4*)	12	Дискуссия, круглый стол	Анализ исполняемых произведений
5	Исполнительские выразительные средства и исполнительская логика интерпретации	2	8(4*)	8(4*)	10	Дискуссия, круглый стол, проблемная лекция	Анализ исполняемых произведений, подготовка сравнительных интерпретаций.

6	Психофизиологические аспекты исполнительского искусства	2	2	2	2		Контрольный урок.
							Зачет
	Итого: 108		36	34	38		

*аудиторные занятия в интерактивной форме

- для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Интерактивные формы	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекц.	Практ.	СРС		
1	Музыкальное исполнение и музыкант-интерпретатор	1	1		14		Контрольный урок, конспекты специальной литературы.
2	Проблема субъективности и объективности исполнительской интерпретации	1	1	2 (2*)	14	Дискуссия, круглый стол	Контрольный урок. Анализ исполняемых произведений
3	Исполнительское интонирование	1	2(2*)	2(2*)	14	Проблемная лекция, дискуссия, круглый стол	Контрольный урок, подготовка сравнительных интерпретаций.
4	Исполнительский стиль	2		5 (1*)	14	Дискуссия, круглый стол	Анализ исполняемых произведений

5	Исполнительские выразительные средства и исполнительская логика интерпретации	2	2(1*)	3(2*)	14	Дискуссия, круглый стол, проблемная лекция	Анализ исполняемых произведений, подготовка сравнительных интерпретаций.
6	Психофизиологические аспекты исполнительского искусства	2		4	16		Контрольный урок.
							Зачет
	Итого: 108		6	16	86		

*аудиторные занятия в интерактивной форме

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	<p>Раздел 1. Музыкальное исполнение и музыкант-интерпретатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • Область средств выражения музыканта-исполнителя • Формирование музыкального исполнения • Современные исполнительские средства 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
2.	<p>Раздел 2. Проблема субъективности и объективности исполнительской интерпретации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Понятие «музыкальное произведение» • Объективизм в исполнении • Формирование творческого подхода к интерпретации • Соотношение объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве • Актуальность нотного текста для исполнительской практики 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>

3.	<p>Раздел 3. Исполнительское интонирование</p> <ul style="list-style-type: none"> • История формирования интонационного мышления • Этапы изучения исполнительского интонирования • Орнаментика 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
4.	<p>Раздел 4. Исполнительский стиль</p> <ul style="list-style-type: none"> • Понятие «исполнительский стиль» • Общность жанра и общность стилевых признаков • Индивидуальный стиль музыканта и господствующие стилевые тенденции эпохи 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
5.	<p>Раздел 5. Исполнительские выразительные средства и исполнительская логика интерпретации</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выразительные средства музыкального произведения • Коммуникативно-семантические функции исполнительских средств • Принципы музыкально-исполнительской логики • Закономерности взаимоотношений исполнения с авторским текстом <p>Построение исполнительской формы</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
6.	<p>Раздел 6. Психологические аспекты исполнительского искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ассоциации и ассоциативные связи • Художественные представления • Двигательная форма исполнителя 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>зачет</p>

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций, семинарских и практических занятий;
- интерактивные образовательные технологии

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/> .

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины

Учебно-практические ресурсы

- Практические занятия по курсу «Исполнительская интерпретация музыкального текста».

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания

Фонд оценочных средств

- Требования к зачетам и экзаменам
- Тесты

6.2 Вопросы для самоконтроля по курсу «Исполнительская интерпретация музыкального текста»:

1. Понятие исполнительской интерпретации.
2. Формирования музыкального исполнительства.
- 3.Современные исполнительские средства
- 4.Понятия «музыкальное произведение» и «музыкальный текст».
5. Формирование творческого подхода к интерпретации.
- 6.Соотношение объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве.
- 7.Интонирование: история формирования, особенности интонации в произведениях разных эпох, орнаментика.
8. Понятие «исполнительский стиль», индивидуальные особенности и стилевые тенденции разных эпох.
9. Выразительные средства музыкального произведения: объективные и субъективные.
10. Принципы музыкально-исполнительской логики.
11. Психофизиологические аспекты при исполнительской интерпретации

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Исполнительская интерпретация - неотъемлемый компонент и фактор музыкального искусства. Важно выявить общие закономерности того, например, как вообще нотный текст может превращаться в реальную музыку – каковы общие закономерности интерпретации, каковы устойчивые стороны музыкального звучания и какие выразительные возможности несут собой варианты интерпретации. Незнание этих объективных положений приводит к тому явлению, когда исполнитель сводит интерпретацию к творческому произволу и не способен обсуждать тонкости исполнительской интерпретации с объективных – а по сути, с профессиональных позиций.

Есть существенные общие для всех видов музицирования исторические особенности – своеобразие стиля, отношение к нотному тексту и импровизации, соотношение автора и интерпретатора, наконец, общий уровень исполнительской культуры, который колеблется и модифицируется от периода к периоду. Кроме того особые общие для всех музыкально-исполнительских специальностей вопросы связаны с новыми формами исполнительства, утверждающимися в настоящее время. Сосредоточить внимание на этих вопросах – важная задача обучающегося.

Сегодня фактически нет учебника, материал которого точно соответствовал направлению и названию данного курса. В ходе изучения данной дисциплины можно и нужно пользоваться пособиями по истории музыки, музыкального исполнительства, философии, эстетики.

Но тем не менее, главным источником при изучении курса будут оставаться лекции преподавателя.

Помимо теоретического материала, необходимо прослушивать музыкальные произведения на предмет сравнительной интерпретации: в исполнении разных музыкантов, разных переложений и инструментовок, на различных инструментах (если таковые имеются).

Задания для самоподготовки и организации самостоятельной работы:

- 1) вопросы самоконтроля, при изучении и обсуждении которых закрепляется основной теоретический материал курса;
- 2) практические задания, включающие как аудиторный, так и внеаудиторный режим выполнения.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

- подготовка сравнительных интерпретаций одного и того же музыкального произведения в разных исполнениях и на различных инструментах;
- анализ различных интерпретационных подходов при исполнении одного и того же произведения;
- подготовка интерпретации одного на выбор музыкального произведения из программы по специальности или ансамбля.
- тестирование.

Шкала оценивания:

100-60% - «зачтено»;
ниже 60% - «не зачтено».

Образцы тестовых заданий:

1. Назовите редакторов «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха:

- а) Б.Барток
- б) К.Черни
- в) А. Шнабель
- г) Б. Муджеллини

2. Какое произведение И.С. Баха впервые исполнил Ф. Мендельсон на концертной эстраде?

- а) Токката и фуга d-moll
- б) Инвенции
- в) Страсти по Матфею
- г) Месса h-moll

3. Какова была функция автора в постинтерпретационную эпоху?

- а) как можно точнее снабдить текст исполнительскими указаниями
- б) передать послание исполнителю
- в) авторское исполнение произведения

4. Установите соответствие автора и произведения:

1) К. Штокхаузен	а) Кошачья симфония
2) П. Хиндемит	б) Струнно-вертолетный квартет
3) Дж. Кейдж	в) Ludus Tonalis
4) М. фон Швиндт	г) 4:33

5. Какой эпохе соответствует отношение к нотной записи как к схеме, которую исполнитель обязан улучшить и дополнить:

- а) интерпретационной
- б) доинтерпретационной
- в) постинтерпретационной

6. Какой вид музыкального текста изучает дисциплина «интерпретация»?

- а) графический
- б) акустический
- в) фонетический
- г) вербальный

7. Для творчества каких композиторов характерен жанр миниатюры?

- а) Шопен
- б) Бетховен
- в) Вагнер
- г) Лист

8. Какое значение не относится к понятию «интерпретация»?

- а) понимание
- б) смыслополагание
- в) толкование
- г) исследование

9. Для какого композитора соната была лабораторией симфонического творчества?

- а) Бетховен
- б) Шостакович
- в) Скарлатти
- г) Гайдн

10. В какой исполнительской эпохе произведение допускает по-настоящему действительную множественность, даже безграничность толкований?

- а) интерпретационной
- б) доинтерпретационной
- в) постинтерпретационной

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие исполнительской интерпретации.
2. Формирования музыкального исполнительства.
3. Современные исполнительские средства
4. Понятия «музыкальное произведение» и «музыкальный текст».

5. Формирование творческого подхода к интерпретации.
6. Соотношение объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве.
7. Интонирование: история формирования, особенности интонации в произведениях разных эпох, орнаментика.
8. Понятие «исполнительский стиль», индивидуальные особенности и стилевые тенденции разных эпох.
9. Выразительные средства музыкального произведения: объективные и субъективные.
10. Принципы музыкально-исполнительской логики.
11. Психофизиологические аспекты при исполнительской интерпретации

Произведения для сравнительного анализа интерпретаций:

1. Concerto grosso g-moll А. Корелли в интерпретации ансамбля «Галантная Европа» п/у Ф. Бьонди, Берлинского симфонического оркестра п/у Г. фон Караяна, ансамбля «Virtuosi di Roma» п/у П. Фазано.
2. «Гольдберг-вариации» И.С.Баха в интерпретации Г.Гульда, Г. Леонхардта, Г. А.Шиффа, М. Юдиной, Г. Соколова, В. Березовского.
3. Ария Керубино из оперы В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро» в исполнении К. Шеффер, Т. Берганца, Ч. Бартоли, И. Архиповой.
4. Симфония №9 Л. В. Бетховена в интерпретации В. Фуртвенглера, А. Клюитанса, К. Бема, А. Тосканини, Н. Арнокура.
5. «Крейслерина» для фортепиано Р.Шумана в исполнении В. Горовица, Р. Лупу, А. Володося, М. Плетнева, Г. Нейгауза.
6. Концерт для скрипки с оркестром П. Чайковского в интерпретации Д. Ойстраха, А-С. Муттер, В. Репина.
7. Этюды для фортепиано Д.Лигети в исполнении И.Бирет, Т.Джан, Ю.Фаворина.
8. «Плач по жертвам Хиросимы» К.Пендерецкого в исполнении Б.Мадерна, К.Пендерецкого, А.Вита.

Критерии оценивания:

- работа выполнена в полном объеме, даны правильные, достаточно развернутые ответы на контрольные вопросы - зачтено;
- работа выполнена не в полном объеме, даны неточные или неполные ответы на контрольные вопросы – не зачтено;

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме зачета определяются «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: продвинутый, повышенный, пороговый.

Студент раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач; владеет способами воспроизведения музыкального материала, анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов решения практико-ориентированных задач.

«Не зачтено» соответствует нулевому уровню формирования компетенций; обучающийся допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Ответ студента свидетельствует об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет понятийным аппаратом изучаемой предметной области (учебной

дисциплины); студент не умеет установить связь теории с практикой; не владеет способами решения практико-ориентированных задач.

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме зачета

Уровень формирования компетенции	Оценка	Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Продвинутый, повышенный, пороговый	Зачтено	60	100
Нулевой	Не зачтено	0	59

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс включает в себя:

- 1) подготовку сравнительных интерпретаций одного и того же музыкального произведения в разных исполнениях и на различных инструментах;
- 2) анализ различных интерпретационных подходов при исполнении одного и того же произведения;
- 3) подготовку интерпретации одного на выбор музыкального произведения из программы по специальности или ансамбля.
- 4) тестирование.

В результате изучения курса студент должен понимать закономерности исторического развития музыки с точки зрения зоны композиторской и исполнительской компетенции, уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине, обладать навыками сравнительного анализа интерпретаций музыкальных произведений.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Баренбойм, Л. А. Фортепианная педагогика [Текст] /Л. А. Баренбойм. – Москва: Издательский дом «Классика – XXI», 2007. – 192 с.
2. Корто, А. О фортепианном искусстве [Текст] / А. Корто. – Москва: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 252 с.
3. Корыхалова, Н. П. За вторым роялем. Работа над музыкальным произведением в музыкальном классе Текст / Н. П. Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор. Санкт-Петербург, 2006. – 552 с. с нот.
http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.

9.2. Дополнительная литература:

4. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя [Текст]: На материале интерпретаций выдающихся пианистов прошлого и современности/ А.Д.Алексеев. – Москва: «Музыка», 1991 – 102 с.
5. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс [Текст] / Б.Асафьев. - Ленинград: «Музыка», 1971. – 376 с.
6. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве [Текст] / Н. Голубовская Ленинград: «Музыка», 1985. – 143 с.
7. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога [Текст] / Г. Нейгауз.

Изд. 4. – Москва: «Музыка», 1987. – 240 с.

8. Корыхалова Н. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике [Текст] / Н. Корыхалова. - Ленинград: «Музыка», 1979. – 208 с.

9. Михайлов М. Стиль в музыке [Текст] / М. Михайлов. - Ленинград: «Музыка», 1981. – 260 с.

10. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ [Текст] / О. Шульпяков. - Ленинград: «Музыка», 1986. – 124 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<https://www.rsl.ru/> - официальный сайт Российской государственной библиотеки

<https://www.mkrf.ru/> - официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius

Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Читальный зал Научной библиотеки КемГИК. Доступ к электронно-библиотечной системе вуза, содержащей учебно-методические издания по данной дисциплине.

Учебные аудитории для практических занятий, оснащенные фортепиано, компьютером.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Анализ
Гармония
Динамика
Драматургия
Жанр
Интерпретация
Интонирование
Методология
Переложение
Полифония
Программа
Стиль
Формообразование
Художественный образ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра дирижирования и академического пения

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль подготовки
Дирижирование академическим хором

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2022 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, квалификация (степень) выпускника - магистр

Утверждена на заседании кафедры ДиАП и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2016, протокол № 1.
Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 28.08.2017 г., протокол №1.
Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 27.08.2018 г., протокол №1.
Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2019 г., протокол №1.
Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2020 г., протокол №1.
Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2021 г., протокол №1.
Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2022 г., протокол №1.

Методика преподавания профессиональных дисциплин [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника «магистр» /Сост. И. В. Шорохова, – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022 – 24 с.

Составитель
профессор
И. В. Шорохова

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

- 1 Цели освоения дисциплины
- 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы бакалавриата (магистратуры, специалитета)
- 3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции)
- 4 Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
  - 4.1. Структура дисциплины
  - 4.2. Содержание дисциплины
- 5 Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1 Образовательные технологии
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
- 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
  - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР
  - 6.2. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов
  - 6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР
- 7 Фонд оценочных средств
  - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
  - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
- 8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
- 9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 9.1. Основная литература
  - 9.2. Дополнительная литература
  - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
- 10 Материально-техническое обеспечение дисциплины
- 11 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- 12 Список ключевых слов

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является дисциплиной основной образовательной программы с Федеральными государственными требованиями для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование» квалификация (степень) выпускника «Магистр»

1.Цели дисциплины:

Создание предметно-развивающей среды для теоретической и методической основы профессионального становления преподавателя специальных дисциплин.

Задачи дисциплины:

- освоение законодательной базы системы отечественного музыкального образования;
- формирование потребности к самообразованию, как на теоретическом, так и на практическом уровне профессионального становления;
- изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам музыкального образования;
- анализ и разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов и др.) на основе примерных и вариативных;
- освоение инновационных педагогических технологий;
- развитие умений по применению музыкально-педагогических знаний на практике;
- оформление научной и учебной документации;
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по проведению мониторингов, конференций, мастер-классов;
- участия в исследовательской и проектной деятельности.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в базовую часть цикла дисциплин специализации образовательной программы по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование». Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения студентами дисциплин музыкально-теоретического и психолого-педагогического цикла.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

- разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемой дисциплиной (модулем) для всех форм обучения (ПК-6);

- разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины (модули) и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7);
- проводить мониторинги, организовывать и проводить научные практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8).

В результате изучения дисциплины магистрант должен

уметь:

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании музыкального образования обучающихся;
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, способностей обучающихся;
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения;
- сравнивать эффективность применяемых методов преподавания, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся;
- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
- проводить мониторинг образовательной деятельности;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные совместно с руководителем;
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
- организовывать и проводить научные практические конференции, семинары, мастер-классы, конкурсы.

знать:

- теоретические основы методической работы;
- теоретические основы планирования педагогического процесса в музыкальном образовании;
- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий в музыкальном образовании;
- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
- теоретические основы мониторинга образовательной деятельности;
- теоретические основы проведения научных практических конференций, семинаров, мастер-классов, конкурсов.

владеть:

- педагогическими технологиями;
- методикой преподавания профессиональных дисциплин;
- методикой проведения мониторинга образовательной деятельности;
- организационными основами проведения научных практических конференций, семинаров, мастер-классов, конкурсов.

4 Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

144 часов, 4 зачетных единиц. Из них 72 часа аудиторных занятий: 20 лекционных, 52 практических, 45 часов – самостоятельная работа студентов, 27 часов на контроль. 32 часа аудиторных занятий в интерактивных формах.

Экзамен – 3 семестр.

Заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

144 часов, 4 зачетных единиц. Из них 48 часов аудиторных занятий: 12 лекционных, 36 практических, 204 часа – самостоятельная работа студентов, 9 часов на контроль. 20 часов аудиторных занятий в интерактивных формах.

Экзамен – 3 семестр.

4.2. Структура дисциплины:

Очная форма обучения

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				
			Всего	Лекции	Практические занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС
<i>Раздел 1. Современное отечественное музыкальное образование: концепции XXI века.</i>							
1.1.	Тема 1.1. Становление системы отечественного профессионального музыкального образования.	2	18	2	8*	4* дискуссия	8
1.2.	Тема 1.2. Законодательная база современного отечественного образования.		11	2	2*	2* дискуссия	7
1.3.	Тема 1.3. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки.		15	2	6*	2* дискуссия	7
1.4.	Тема 1.4. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям и Федеральных государственных требований к структуре и содержанию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.		15	2	6*	2* дискуссия	7
1.5.	Тема 1.5. Мониторинг системы современного отечественного музыкального образования.		13	2	4*	2* дискуссия	7

Раздел 2. Теоретические и прикладные аспекты учебно-методической и научно-исследовательской работы.							
2.1.	Тема 2.1. Теоретические основы учебно-методической и научно-исследовательской работы.	2	8	2	4*	2* дискуссия	2
2.2.	Тема 2.2. Современные подходы и педагогические технологии музыкального образования.		16	4	12*	6* дискуссия	
2.3.	Тема 2.3. Управление научно-исследовательской работой в учреждениях высшего образования.		12	4	8*	4* дискуссия	
Раздел 3. Основные технологии и методы музыкального обучения.							
3.1.	Тема 3.1. Педагогическое планирование в процессе преподавания творческих дисциплин.	3	40	4	12*	8* дискуссия	24
3.2.	Тема 3.2. Педагогические технологии преподавания творческих дисциплин.		40	4	12*	8* дискуссия	24
3.3.	Тема 3.3. Управление методической работой в учреждениях высшего образования.		28	2	2*	2* дискуссия	24
Раздел 4. Разработка учебной документации.							
4.1.	Тема 4.1. Виды вузовской учебной документации: общий обзор.	3	6	2	2*	2* дискуссия	2
4.2.	Тема 4.2. Учебные программы. Фонды оценочных средств.		14	2	10*	6* дискуссия	2
4.3.	Тема 4.3. Учебно-методические, учебные пособия, хрестоматии.		8	2	4*	2* дискуссия	2
4.4.	Тема 4.4. Выпускная квалификационная работа (уровень бакалавра).		8	2	4*	2* дискуссия	2
	Всего часов в интерактивной форме:					54*(40%)	
	Итого:		144	38	96	36 Контроль	118

Заочная форма обучения

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				
			Всего	Лекции	Практические занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС
Раздел 1. Современное отечественное музыкальное образование: концепции XXI века.							
1.1.	Тема 1.1. Становление системы отечественного профессионального музыкального образования.	2	10	2	2		6
1.2.	Тема 1.2. Законодательная база современного отечественного образования.		8		2		6
1.3.	Тема 1.3. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по		8		2		6

	направлениям подготовки.						
1.4.	Тема 1.4. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям и Федеральных государственных требований к структуре и содержанию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.		8		2	2*	6
1.5.	Тема 1.5. Мониторинг системы современного отечественного музыкального образования.		8		2	2*	6
Раздел 2. Теоретические и прикладные аспекты учебно-методической и научно-исследовательской работы.							
2.1.	Тема 2.1. Теоретические основы учебно-методической и научно-исследовательской работы.	2	10	2	2*	2*	6
2.2.	Тема 2.2. Современные подходы и педагогические технологии музыкального образования.		12	2	2*	2*	8
2.3.	Тема 2.3. Управление научно-исследовательской работой в учреждениях высшего образования.		8		2*	2*	6
Раздел 3. Основные технологии и методы музыкального обучения.							
3.1.	Тема 3.1. Педагогическое планирование в процессе преподавания творческих дисциплин.	3	26	2	2		22
3.2.	Тема 3.2. Педагогические технологии преподавания творческих дисциплин.		26	2	2*	2*	22
3.3.	Тема 3.3. Управление методической работой в учреждениях высшего образования.		24		2*	2*	22
Раздел 4. Разработка учебной документации.							
4.1.	Тема 4.1. Виды вузовской учебной документации: общий обзор.	3	26	2	2*	2*	22
4.2.	Тема 4.2. Учебные программы. Фонды оценочных средств.		26		4*	1*	22
4.3.	Тема 4.3. Учебно-методические, учебные пособия, хрестоматии.		26		4*	1*	22
	Тема 4.4. Выпускная квалификационная работа (уровень бакалавра).		26		4*	2*	22
	Всего часов в интерактивной форме:					20*(40%)	
	Итого:		144	12	36	36 Контроль	204

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
<i>Раздел I. Современное отечественное музыкальное образование: концепции XXI века.</i>			
1.1.	<p>Тема 1.1. Становление системы отечественного профессионального музыкального образования. Система музыкального образования как совокупность образовательных учреждений и реализуемых в них образовательных программ в области музыкального искусства и педагогики, возникшая на основе преемственности традиций. Становление двух направлений в системе музыкального образования: подготовка профессиональных кадров в трех уровнях – школа, училище. вуз и массовое приобщение детей и молодежи к музыкальному творчеству, в общеобразовательных школах. вузах и развитой сети досуговых (клубных) учреждений. Кризисные явления в развитии системы музыкального образования на рубеже XX – XXI вв.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемой дисциплиной (модулем) для всех форм обучения (ПК-6); - разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины (модули) и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7); - проводить мониторинги, организовывать и проводить научные практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8). 	Практические занятия. Зачет
1.2.	<p>Тема 1.2. Законодательная база современного отечественного образования. Закон «Об образовании». Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы. Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020гг. и план мероприятий по ее реализации.</p>		
1.3.	<p>Тема 1.3. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки (уровень бакалавриата):</p>		

	область применения, структура.		
1.4.	<p>Тема 1.4. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям и Федеральных государственных требований к структуре и содержанию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.</p> <p>Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальностям: структура и основные положения. Рекомендации к реализации Федеральных государственных требований к структуре и содержанию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства</p>		
1.5.	<p>Тема 1.5. Мониторинг системы современного отечественного музыкального образования.</p> <p>Мониторинг: сущность процедуры. Основные положения. Система мониторинга высшего образования. Система мониторинга образовательной деятельности среднего и начального уровней. Практическое занятие. Мониторинг реализации ФГОС ВО (уровень бакалавриата) по направлениям подготовки в КемГИК.</p>		
Раздел 2. Теоретические и прикладные аспекты учебно-методической и научно-исследовательской работы.			
2.1.	<p>Тема 2.1. Теоретические основы учебно-методической и научно-исследовательской работы.</p> <p>Теоретические основы методической работы. Теоретические основы планирования учебного процесса в системе ВО. Методика планирования и</p>	<ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемой дисциплиной (модулем) для всех форм обучения (ПК-6); - разрабатывать новые образовательные программы и 	<p>Практические занятия. Зачет</p>

	разработки учебной программы. Требования к оформлению учебной документации.	дисциплины (модули) и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7);	
2.2.	Тема 2.2. Современные подходы и педагогические технологии музыкального образования. Общая характеристика современного отечественного музыкально-образовательного пространства с контекстно-содержательных позиций. Характеристика национального музыкального образовательного пространства с точки зрения культуросообразности и природосообразности, личностноориентированного подхода, авторского характера, поликонфессиональности. Характеристика современных зарубежных национальных концепций организации музыкального образования	- проводить мониторинги, организовывать и проводить научные практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8).	
2.3.	Тема 2.3. Управление научно-исследовательской работой в учреждениях высшего образования. Основные жанры научно-исследовательских работ в вузе. Основные формы организации научно-исследовательской работы в вузе. Организационные основы проведения научной конференции.		
Раздел 3. Основные технологии и методы музыкального обучения.			
3.1.	Тема 3.1. Педагогическое планирование в процессе преподавания творческих дисциплин. Теоретические основы планирования педагогического процесса в музыкальном образовании. Специальные учебные дисциплины: особенности планирования лекционных и практических, групповых и индивидуальных занятий.	- разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемой дисциплиной (модулем) для всех форм обучения (ПК-6); - разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины (модули) и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7);	Практические занятия. Зачет
3.2.	Тема 3.2. Педагогические технологии преподавания творческих дисциплин. Интерактивное обучение как современное направление в преподавании творческих дисциплин. Проблемы активизации обучения. Сущность и эффективность интерактивного обучения. Разновидности и характеристика методов	- проводить мониторинги, организовывать и проводить научные практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8).	

	интерактивного обучения. Психолого-педагогические условия эффективности интерактивного обучения: организация межличностного диалога, организация групповой деятельности.		
3.3.	Тема 3.3. Управление методической работой в учреждениях высшего образования. Особенности организации управления методической работой в вузе. Структура и формы работы учебно-методического управления. Учебно-методический совет. Порядок утверждения учебно-методических работ и изданий. Учебно-методическая конференция (круглый стол).		
Раздел 4. Разработка учебной документации.			
4.1.	Тема 4.1. Виды вузовской учебной документации: общий обзор.		Практические занятия. Экзамен в форме тестирования.
4.2.	Тема 4.2. Учебные программы. Фонды оценочных средств. Общая характеристика учебных программ: общие положения, структура, порядок оформления. Общая характеристика фондов оценочных средств.	- разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемой дисциплиной (модулем) для всех форм обучения (ПК-6);	
4.3.	Тема 4.3. Учебно-методические, учебные пособия, хрестоматии. Общая характеристика структуры и формы представления учебных изданий.	- разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины (модули) и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7);	
4.4.	Тема 4.4. Выпускная квалификационная работа (уровень бакалавра). Выпускная квалификационная работа: стандарты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры». Общая характеристика, структура, порядок выполнения, представление.	- проводить мониторинги, организовывать и проводить научные практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8).	

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В ходе изучения курса «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» используются следующие виды образовательных технологий:

- *традиционные* образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций и семинарских занятий.

Особое место занимает использование активных методов обучения, в том числе:

- использование элементов метода проектов при изучении классификации музыкальных способностей;
- подготовка научных работ по проблемам методики преподавания профессиональных дисциплин на современном этапе;
- изучение и закрепление нового материала на интерактивных лекциях (лекция-беседа, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретной ситуации), а также на семинарах-дискуссиях, стимулирующих обучающихся к взаимодействию между собой и преподавателем и постоянному контролю предлагаемой информации.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/> .

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

Данная дисциплина является одним из профилирующих курсов, определяющих квалификацию выпускника, как преподавателя. Цель настоящего курса – дать основные знания о содержании, организации и методах ведения того или иного предмет специального цикла, изучение теоретических основ преподавания и путей их практического воплощения. Кроме того, курс методики знакомит студентов с опытом работы выдающихся педагогов-инструменталистов прошлого и настоящего.

Важной частью является также ознакомление студентов с методическими и учебными пособиями по вопросам музыкального образования. Занятия по курсу «Методика преподавания профессиональных дисциплин» проводятся в виде лекций и групповых семинаров. Формы семинарских занятий разные: беседа на семинаре, дискуссия с участием всех студентов, устные сообщения, подготовленные группой студентов и т.д. Обсуждаются темы проблемного характера, а также наименее разработанные методические вопросы.

Курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов, который может заключаться в составлении индивидуальных и календарных планов по различным дисциплинам, в конспектировании и рецензировании методической литературы и т.д. Вопросы для самопроверки, задания для самостоятельной работы.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости магистрантов по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» оценивается на практических занятиях.

7.1.1 Вопросы к практическим занятиям

Раздел 1. Современное отечественное музыкальное образование: концепции XXI века.

Тема 1.1. Становление системы отечественного профессионального музыкального образования.

Практическое занятие №1.

Развитие хорового образования в России до Октябрьской революции.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте предпосылки развития профессионального хорового образования в России.

2. Охарактеризуйте тенденции развития профессионального хорового образования в России в XIX веке.

3. Проанализируйте деятельность и вклад в развитие системы отечественного хорового образования Д. Бортнянского, С. Смоленского, В Орлова, М. Балакирева и др.

4. Охарактеризуйте известные вам методические работы по обучению пению, написанные в данный период.

Практическое занятие №2.

Становление профессионального образования в Советское время.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте процессы становления профессионального хорового образования в постреволюционной России

2. Охарактеризуйте тенденции развития отечественного профессионального хорового образования в XX веке.

3. Проанализируйте деятельность и вклад в развитие системы отечественного хорового образования П. Чеснокова, С. Казачкова, Г. Климова, Г. Дмитриевского, А. Свешникова, В Попова, и др.

Практические занятия №3, 4.

Развитие научно-методической базы хорового образования в Советское время.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте известные вам методические и научные работы по хороведению, методике работы с хором, дирижированию, написанные в данный период.

Тема 1.2. Законодательная база современного отечественного образования.

Практическое занятие №1.

Характеристика законодательной базы.

Вопросы:

1. Проанализируйте Концепцию развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы. Охарактеризуйте процессы реализации данного документа

2. Охарактеризуйте основные положения Программы развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020гг. и план мероприятий по ее реализации.

3. проанализируйте, насколько внедрены пункты плана реализации программы в современном музыкальном образовании.

Тема 1.3. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки.

Практическое занятие №1.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки

Вопросы:

1. Проанализируйте структуру ФГОС ВО (уровень бакалавриата).

2. Охарактеризуйте направление подготовки

3. Дайте характеристику профессиональной деятельности бакалавра

4. Охарактеризуйте требования к результатам освоения деятельности

5. Проанализируйте требования к структуре программы

6. Проанализируйте требования к условиям реализации программы(материально-техническому и учебно-методическому обеспечению)

Тема 1.4. Структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям и Федеральных государственных требований к структуре и содержанию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.

Практическое занятие №1.

Вопросы:

1. Проанализируйте структуру ФГОС СПО.
2. Охарактеризуйте специальности.
3. Дайте характеристику профессиональной деятельности специалиста среднего звена.
4. Охарактеризуйте требования к результатам освоения деятельности.
5. Проанализируйте требования к структуре программы.
6. Проанализируйте требования к условиям реализации программы СПО (материально-техническому и учебно-методическому обеспечению).
7. Охарактеризуйте общие рекомендации ФГТ по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.

Тема 1.5. Мониторинг системы современного отечественного музыкального образования.

Практическое занятие №1.

Вопросы:

1. Проанализируйте требования к условиям реализации программы (материально-техническое и учебно-методическое обеспечение) и проведите мониторинг соответствия.

Раздел 2. Теоретические и прикладные аспекты учебно-методической и научно-исследовательской работы.

Тема 2.1. Теоретические основы учебно-методической работы

Практическое занятие №1,2.

Учебно-методическая работа преподавателя высшей школы.

Вопросы:

1. Проанализируйте основные виды учебно-методической документации в системе высшего музыкального образования.
2. Проанализируйте структуру и требования к оформлению основных видов учебно-методических изданий в системе высшего музыкального образования.
3. Проанализируйте структуру учебной программы по теоретической и практической дисциплине.
4. Проанализируйте структуру фондов оценочных средств по теоретической и практической дисциплине.

Тема 2.2. Современные подходы и педагогические технологии музыкального образования

Практическое занятие №1.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте концепцию культуросообразного образования В. И. Слободчикова, В. Т. Кудрявцева, Л. В. Школяра
2. Проанализируйте возможность применения концепции в вашей практической деятельности.

Практическое занятие №2

Вопросы:

1. Охарактеризуйте прогностическую модель и стратегию построения инновационной системы художественного образования в России В. Ф. Зивы.
2. Проанализируйте возможность применения концепции в вашей практической деятельности.

Практическое занятие №3

Вопросы:

1. Охарактеризуйте концепцию духовно-нравственного воспитания средствами искусства В. В. Медушевского и концепцию нравственного культуроосвоения Е. А. Бодиной.
2. Проанализируйте возможность применения концепций в вашей практической деятельности.

Практическое занятие №4

Вопросы:

1. Охарактеризуйте концепцию музыкальных эмоций В. Н. Холоповой.
2. Проанализируйте возможность применения концепции в вашей практической деятельности.

Практическое занятие №5.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте концепцию полихудожественного воспитания Б. П. Юсова и концепцию интегрированного художественного образования Л. Г. Савенковой.
2. Проанализируйте возможность применения концепций в вашей практической деятельности.

Практическое занятие №6.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте концепцию развития высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства О. В. Стукаловой и концепцию педагогически организованной музыкальной среды как средства становления духовной культуры растущего человека Л. И Уколовой.
2. Проанализируйте возможность применения концепций в вашей практической деятельности.

Тема 2.3. Управление научно-исследовательской работой в учреждениях высшего образования.

Практические занятия №1,2.

Научно-исследовательская работа преподавателя высшей школы.

Задание:

1. Проанализируйте основные виды научно-исследовательской работы преподавателя в системе высшего музыкального образования.
2. Проанализируйте разновидности и структуру научной статьи.
3. Проанализируйте структуру научного реферата.
4. Подготовьте макет научной статьи

Практическое занятие №3.

Задание:

1. Представьте план организации и проведения студенческой научной конференции с тематикой. Отражающей направление деятельности вашей кафедры..

Раздел 3. Основные технологии и методы музыкального обучения.

Тема 3.1. Педагогическое планирование в процессе преподавания творческих дисциплин.

Практическое занятие №1.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности планирования учебных занятий по дисциплинам «хоровой класс» и «работа с хором»
2. Проанализируйте методическую литературу по планированию учебных занятий по дисциплинам «хоровой класс» и «работа с хором»

Практическое занятие №2.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности планирования учебных занятий по дисциплине «истории хоровой музыки».
2. Проанализируйте методическую литературу по планированию учебных занятий по дисциплине «истории хоровой музыки».

Практическое занятие №3.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности планирования учебных занятий по дисциплине «дирижирование».
2. Проанализируйте методическую литературу по планированию учебных занятий по дисциплине «дирижирование».

Практическое занятие №4.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности планирования учебных занятий по дисциплине «методика преподавания специальных дисциплин»
2. Проанализируйте методическую литературу по планированию учебных занятий по дисциплине «методика преподавания специальных дисциплин».

Практическое занятие №5.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности планирования учебных занятий по дисциплинам «чтение хоровых партитур» и «аранжировка».
2. Проанализируйте методическую литературу по планированию учебных занятий по дисциплинам «чтение хоровых партитур» и «аранжировка».

Практическое занятие №6.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности планирования учебных занятий по дисциплине «хоровой театр».
2. Проанализируйте методическую литературу по планированию учебных занятий по дисциплине «хоровой театр».

Тема 3.2. Педагогические технологии преподавания творческих дисциплин

Практическое занятие №1.

Психолого-педагогические условия эффективности интерактивного обучения:

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности создания условий для эффективного интерактивного обучения.

2. Проанализируйте ситуации возникновения межличностного диалога на групповых и индивидуальных занятиях.

3. Проанализируйте особенности организации групповой деятельности на лекционных и практических занятиях.

Практическое занятие №2.

Дискуссия как метод интерактивного обучения.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности использования метода на групповых, индивидуальных, практических и лекционных занятиях.

2. Приведите возможные темы дискуссий для всех специальных учебных дисциплин направления.

Практическое занятие №3.

Игровой метод обучения.

Вопросы:

1. Проанализируйте ситуации использования игры в профессиональном обучении.

2. Охарактеризуйте особенности использования ролевых и деловых игр в профессиональном обучении.

3. Приведите примеры использования организационно-деятельностных игр в ходе специальных учебных дисциплин.

Практическое занятие №4.

Кейс метод.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте кейс-метод как метод коллективного анализа ситуации.

2. Проанализируйте этапы создания кейс-метода и возможности его использования в процессе преподавания специальных учебных дисциплин.

Практическое занятие №5.

Тренинг как интерактивный метод обучения.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности тренинговой формы.

2. Проанализируйте этапы подготовки и проведения тренинга по предложенной вами теме.

Практическое занятие №6.

Модерация как форма интерактивного обучения.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте возможности использования модерации в процессе проведения занятий по специальным учебным дисциплинам.

2. Проанализируйте возможные ограничения использования метода модерации в процессе проведения занятий по специальным учебным дисциплинам. Приведите примеры.

Тема 3.3. Управление методической работой в учреждениях высшего образования.

Практическое занятие №1.

Организация учебно-методической конференции.

Вопросы:

1. Проанализируйте тематику предложенных учебно-методических конференций.

2. Проанализируйте структуру секций и тематику обсуждаемых вопросов.

3. Проанализируйте соответствие тем выступлений на Учебно-методической конференции (круглом столе) заявленной тематике.

Раздел 4. Разработка учебной документации.

Тема 4.1. Виды вузовской учебной документации: общий обзор.

Практическое занятие №1.

Вопросы:

Характеристика форм организации учебного процесса в вузе и видов учебной документации.

Тема 4.2. Учебные программы. Фонды оценочных средств.

Практическое занятие №1.

Учебные программы лекционных курсов.

Практическое занятие №2.

Учебные программы практических групповых курсов.

Практическое занятие №3.

Учебные программы практических индивидуальных курсов.

Практическое занятие №4.

Фонды оценочных средств. Анализ.

Практическое занятие №5.

Анализ учебной программы и фондов оценочных средств, разработанных самостоятельно.

Тема 4.3. Учебно-методические, учебные пособия, хрестоматии.

Общая характеристика структуры и формы представления учебных изданий.

Практическое занятие №1.

Анализ учебно-методических пособий по специальным профессиональным дисциплинам.

Практическое занятие №2.

Анализ хрестоматий по специальным профессиональным дисциплинам.

Тема 4.4. Выпускная квалификационная работа (уровень бакалавра)

Практическое занятие №1.

Анализ структуры и содержания бакалаврской работы.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте соответствие работы, нормативам, приведенным в стандарте.
2. Охарактеризуйте степень актуальности исследования.
3. Охарактеризуйте соответствие цели и задач теме работы.
4. Охарактеризуйте полноту раскрытия темы, достижения цели и решения задач.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Контроль знаний осуществляется в форме зачета по окончанию семестра, где **магистрант** отвечает на вопросы.

Также с целью определения полноты и прочности знаний обучающихся, умения применять полученные знания на практике, а также для выявления навыков самостоятельной работы с учебной литературой предусмотрены контрольные работы по каждому разделу: разбор творческих проектов, характеристика обучающихся, тематические планы открытых уроков (не менее двух экземпляров).

Примерные вопросы к зачету по Теме 1 (1 семестр)

1. Охарактеризуйте этапы развития системы отечественного профессионального музыкального образования.
2. Охарактеризуйте содержание «Программы развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020гг. и плана мероприятий по ее реализации».
3. Охарактеризуйте содержание рекомендации ФГТ по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства
4. Охарактеризуйте структуру ФГОС СПО
5. Охарактеризуйте структуру ФГОС ВО(уровень бакалавриата)
6. Охарактеризуйте мониторинг как непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями
7. Охарактеризуйте методику проведения мониторинговых исследований в образовательном учреждении.

Примерные вопросы к зачету по Теме 2 (2 семестр)

1. Охарактеризуйте основные виды учебно-методической документации в системе высшего музыкального образования.
2. Охарактеризуйте структуру и требования к оформлению основных видов учебно-методических изданий в системе высшего музыкального образования.
3. Охарактеризуйте структуру учебной программы по теоретической и практической дисциплине.
4. Охарактеризуйте структуру фондов оценочных средств по теоретической и практической дисциплине.
5. Охарактеризуйте основные концепции музыкальной педагогики XXI века
6. Охарактеризуйте основные виды научно-исследовательской работы преподавателя в системе высшего музыкального образования
7. Охарактеризуйте структуру научной статьи.
8. Охарактеризуйте структуру научного реферата.

Примерные вопросы к зачету по Теме 3 (3 семестр)

1. Охарактеризуйте особенности планирования занятий по специальным учебным дисциплинам: лекционным и практическим, групповым и индивидуальным занятиям.
2. Охарактеризуйте формы интерактивного обучения.

3. Охарактеризуйте особенности создания условий для эффективного интерактивного обучения.
4. Охарактеризуйте порядок утверждения учебно-методических работ и изданий.
5. Охарактеризуйте особенности организации управления методической работой в вузе
6. Охарактеризуйте основные организационные положения проведения учебно-методической конференции

Экзамен проходит в 4 семестре в форме тестирования.

Примеры заданий в тестовой форме

1. Укажите правильный ответ.

Прогностическая модель и стратегия построения инновационной системы художественного образования в России принадлежит:

- а. В. И. Слободчикову,
- б. В. Т. Кудрявцеву,
- в. Л. В. Школяр
- г. В. Ф. Зиве.

2. Оцените высказывание.

Развитие профессионального хорового образования в России связано с деятельностью двух коллективов – Придворной певческой капеллы и синодального училища.

- а. верно
- б. неверно

3. Удалите лишнее в высказывании.

А. А. Юрлов, Е. П. Кудрявцева, В. С. Орлов, А. В. Михайлов, А. В. Свешников, В. Н. Минин, В. А. Чернушенко, В. С. Попов, В. К. Полянский - мастера отечественного музыкального искусства, которые передавали свой опыт студентам, занимаясь педагогической деятельностью в высшем учебном заведении в советское время.

4. Заполните пробел в наименовании документа:

Федеральный .....образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки (уровень бакалавриата).

5. Закончите высказывание.

Непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями называется .....

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Обучение включает в себя теоретические и практические занятия, аудиторную и самостоятельную работу магистрантов. Основными видами аудиторных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом, являются лекции и практические занятия. Кроме того, учебная деятельность магистрантов предполагает самостоятельную работу при подготовке к лекциям, практическим занятиям, при изучении учебной, научной литературы. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Интерактивные формы обучения ориентированы на широкое взаимодействие ассистентов-стажеров не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование их активности в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности магистрантов на достижение целей занятия. Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Кроме того, такое обучение способствует установлению эмоциональных контактов между обучающимися, приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих сокурсников, обеспечивает высокую мотивацию, активную жизненную позицию, свободу самовыражения.

Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научно-методическую литературу, постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на лекционных, и практических занятиях – как от преподавателя, так и от сокурсников, принимающих каждый раз непосредственное участие в поисках оптимальных путей при решении задач методического и педагогического характера.

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны пользоваться фондами библиотеки КемГИК и электронными базами, техническими средствами, которыми располагают специально оборудованные компьютерными классами.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва: Изд. центр «Академия», 2009 – 320с.
2. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности – Москва: Таланты XXI век, 2004.

9.2. Дополнительная литература

3. Белецкий С.В. Естественный путь познания речи как основа новых технологий обучения музыке // Новые технологии в музыкальном образовании. – Омск: Академия, - 2000.
4. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. – Москва: Музыка, 1981.
5. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – Москва: Музыка, 1980.
6. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. – Москва: Сов. образование, 1998.
7. Маккинон Л. Игра наизусть. – Ленинград: Музыка, 1967.
8. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. – Москва: Музыка, 1977.
9. Махмутов М.И. Современный урок. – Москва: Сов. образование, 1995.
10. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – Волгоград: Образование ВПО, 1995
11. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – Москва: Музыка, 1982.

12. Новые технологии в музыкальном образовании. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Омск: Академия, 2000.
13. Петриков С.М. Эволюционное музыковедение в системе художественного образования студентов. – Новосибирск: НГК им. М. Глинки, 1990.
14. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – Москва: Музыка, 1994.
15. Ражников В. Диалоги и музыкальной педагогике. – Москва: Музыка, 1994.
16. Ражников В. Резервы музыкальной педагогики. – Москва: Музыка, 1980.
17. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – Москва Академия, 1998.
18. Создание ситуации диалога по В.В. Серикову: Личностно-ориентированное образование //Педагогика. – 1994. - №5.
19. Теплов Б.М. Избранные труды в 2-х томах. Т.1. – Москва: Психология, 1985.
20. Ткач Э.С. Музыкально-педагогическая диагностика и некоторые аспекты подготовки музыкантов-педагогов в вузе. //Психолого-педагогические проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. – Москва: Музыка, 1979, вып. 43.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Нотные коллекции <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.musiccores.com>
2. Хранилища аудиозаписей <http://www.classical.ru>
3. Сайты высших учебных заведений;
4. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
5. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.
6. Собрание записей и нот академической музыки <http://classic-online.ru/>

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius

Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие учебной аудитории, оснащенной аудио- и видеоаппаратурой, телевизором.

11 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

системы отечественного профессионального музыкального образования
законодательная база
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
Федеральные государственные требования к структуре и содержанию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства
мониторинг
учебно-методическая работа
научно-исследовательская работа
учебно-методическая документация
научно-исследовательская документация
педагогические технологии
методы музыкального обучения
педагогическое планирование
творческая дисциплина

учебный процесс
методика
учебная программа
учебно-методическое издание
фонд оценочных средств концепций организации музыкального образования
научная статья
научный реферат
лекционные занятия
практические занятия
групповые занятия и индивидуальные занятия
интерактивное обучение
дискуссия как метод
игровой метод
кейс - метод
тренинг
модерация
учебно-методических конференций
выпускная квалификационная работа

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства

ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Направленность (профиль)
«Дирижирование академическим хором»

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», направленность (профиль) «Дирижирование академическим хором», степень выпускника – «Магистр».

Утверждена на заседании кафедры музыковедения и музыкально-прикладного искусства 30.08.19, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры музыковедения и музыкально-прикладного искусства 31.08.20, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры музыковедения и музыкально-прикладного искусства 30.08.21, протокол № 1.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> УМС ФМИ 30.08.19, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры музыковедения и музыкально-прикладного искусства 04.05.22, протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> УМС ФМИ 25.05.22, протокол № 5.

Мороз, Т. И. Философия музыки: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», направленность (профиль) «Дирижирование академическим хором», степень выпускника – «Магистр» / Т. И. Мороз. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2019. – 28 с. - Текст: непосредственный.

Автор-составитель: Мороз Т. И., канд. филос. наук, доцент

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
  - 4.2. Структура дисциплины
  - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1. Образовательные технологии
  - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 8.1. Основная литература
  - 8.2. Дополнительная литература
  - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цель освоения дисциплины

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.

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина «Философия музыки» входит в группу дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана подготовки магистров по направлению 53.04.04 «Дирижирование».

Изучение магистром дисциплины осуществляется с опорой на знания в области философии, эстетики, теории и истории искусства, теоретических и практических учебных курсов в области музыкального искусства.

Освоение данной дисциплины осуществляется параллельно с изучением дисциплин гуманитарного, социального цикла, профессионального цикла – философия науки и искусства, психология и педагогика профессионального образования, исполнительская интерпретация музыкального текста.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
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	- основные проблемы и рассматривающую музыку в онтологическом, гносеологическом, феноменологическом, аксиологическом, антропологическом, социокультурном аспектах; - основные труды по вопросам философии музыки;	- применять полученные знания в области философии музыки в музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности; - критически осмыслять процессы и явления в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики; - уметь	- терминологией философии и музыкознания; - способами философского осмысления явлений и процессов в области музыкального искусства.

периода		обосновывать и аргументировать свою точку зрения в отношении современных процессов в области музыкального искусства.	
---------	--	--	--

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В – Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Д - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Ф - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП;

И - Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

Ж - Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа. В том числе 36 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 72 часа - самостоятельная работа обучающихся. 9 часов (26%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Объем дисциплины для заочного обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. В том числе 8 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 100 часов самостоятельная работа обучающихся.

4 часа (50%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины «Философия музыки» организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной

деятельностью.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семина. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4		7	8	
Раздел 1. Философия и музыка. Исторический срез							
1.1	Введение. Музыка как предмет философии	3	2/2*			Проблемная лекция	2
1.2	Философия музыки Древнего мира	3	2				2
1.3	Музыка в трактовке западноевропейской философии. Средневековье. Возрождение. Новое время	3	2				2
1.4	Музыка в трактовке западноевропейской философии. Немецкий идеализм. Романтики. Иррационалистическая философия музыки А. Шопенгауэра и Ф. Ницше	3	2/1*			Работа в малых группах	2
1.5	Философия музыки в русском символизме	3	2				3
Раздел 2. Онтология музыки							
2.1	Проблема музыкального бытия. Музыкальная реальность	3	2/2*			Лекция-диалог	4
2.2	Основные формы существования музыки: пространство и время	3	2/1*			Групповое обсуждение	4
2.3	Формы постижения музыкального бытия	3	2				4

2.4	Онтологическая трактовка музыки в современных исследованиях	3	2				4
Раздел 3. Феноменология музыки							
3.1	Феноменология музыки: методологические возможности в исследовании	3	2				4
3.2	Модели музыкальной феноменологии	3	2				4
3.3	Феноменология музыки А.Ф. Лосева	3	2/1*			Семинар-диалог	4
Раздел 4. Музыкальная герменевтика							
4.1	Герменевтические стратегии в современном искусствознании	3	2				4
4.2	Понимание художественный смысл герменевтической парадигме	и в	3	2/1*		Семинар-диалог	4
4.3	Музыка как язык	3	2				4
4.4	Музыкальная интерпретация. Интерпретация музыки	3	2/1*			Дискуссия	4
	Всего часов в интерактивной форме:		9				
	Итого:	108	36				72

Для заочного обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семина. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4		7	8	
Раздел 1. Философия и музыка. Исторический срез							

1.1	Введение. Музыка как предмет философии	3	0,5/0,5*			Проблемная лекция	6
1.2	Философия музыки Древнего мира	3	0,5				6
1.3	Музыка в трактовке западноевропейской философии. Средневековье. Возрождение. Новое время	3	0,5				6
1.4	Музыка в трактовке западноевропейской философии. Немецкий идеализм. Романтики. Иррационалистическая философия музыки А. Шопенгауэра и Ф. Ницше	3		0,5/0,5*		Работа в малых группах	7
1.5	Философия музыки в русском символизме	3		0,5			6
Раздел 2. Онтология музыки							
2.1	Проблема музыкального бытия. Музыкальная реальность	3	0,5/0,5*			Лекция-диалог	6
2.2	Основные формы существования музыки: пространство и время	3		0,5/0,5*		Групповое обсуждение	7
2.3	Формы постижения музыкального бытия	3	0,5				6
2.6	Онтологическая трактовка музыки в современных исследованиях	3	0,5				6
Раздел 3. Феноменология музыки							
3.1	Феноменология музыки: методологические возможности в исследовании	3	0,5				6
3.2	Модели музыкальной феноменологии	3	0,5/0,5*			Групповое обсуждение	6
3.3	Феноменология музыки А.Ф. Лосева	3		0,5/0,5*		Семинар-диалог	7

Раздел 4. Музыкальная герменевтика							
4.1	Герменевтические стратегии в современном искусствознании	3	0,5				6
4.2	Понимание художественный смысл герменевтической парадигме	3	0,5/0,5*			Дискуссия	6
4.3	Музыка как язык	3	0,5				6
4.5	Музыкальная интерпретация. Интерпретация музыки	3		0,5/0,5*		Семинар-диалог	7
	Всего часов в интерактивной форме:		2	2			
	Итого:	108	6	2			100

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Философия и музыка. Исторический срез			
1.1.	Введение. Музыка как предмет философии. Предмет философии музыки. Отличительные особенности философии музыки в сравнении с философией, философией искусства, эстетикой, искусствоведением, музыковедением и т.д. Возникновение философии музыки. Основные представители и их труды. Назначение философии музыки	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	Контроль участия студентов в беседе в ходе лекции; фронтальный опрос; разбор сообщений; собеседование по проблематике философских воззрений в сфере музыки (статей, монографий); обсуждение дискуссионных положений в исследовательской литературе, семинарские занятия, доклады.
1.2.	Философия музыки Древнего мира Музыкальная культура Индии, Китая. Античные концепции музыки. Идея числовой соразмерности музыки Пифагора. Музыка как средство умозрительного постижения сущности в философии Платона. Учение о	В результате изучения раздела студент должен: знать: - основные проблемы и	

	нравственном воздействии музыки. Философия музыки Аристотеля.	вопросы, рассматривающую музыку в онтологическом,	
1.3	<p>Музыка в трактовке западноевропейской философии. Средневековье. Возрождение. Новое время</p> <p>Онтологическая трактовка музыки средневековыми философами. С. Бозций. А. Августин. Эмоциональное значение музыки в концепциях мыслителей Возрождения. Аффективная трактовка музыки в философии Нового времени. Р. Декарт. Ш. Баттё. Ж.-Ж. Руссо. Х. Шубарт. Музыка как «изящная игра ощущений» в философии И. Канта</p>	<p>гносеологическом, феноменологическом, аксиологическом, антропологическом, социокультурном аспектах;</p> <p>- основные труды по вопросам философии музыки;</p> <p>уметь:</p> <p>- применять полученные знания в области философии музыки в музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности;</p> <p>- критически осмысливать процессы и явления в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики;</p> <p>- уметь обосновывать и аргументировать свою точку зрения в отношении современных процессов в области музыкального искусства.</p> <p>владеть:</p> <p>- терминологией философии и музыкознания;</p> <p>- способами философского осмысления явлений и процессов в области музыкального искусства.</p>	
1.4	<p>Музыка в трактовке западноевропейской философии. Немецкий идеализм. Романтики. Иррационалистическая философия музыки А. Шопенгауэра и Ф. Ницше</p> <p>Онтологическая трактовка музыки в философии немецкого идеализма. Шеллинг. Гегель. Онтологический подход к пониманию музыки в философии романтиков. Э. Гофман. В. Вакенродер. И. Гердер. Новалис. Антропологический поворот в философской рефлексии западноевропейской философии. Музыка и мировая воля в философии А. Шопенгауэра. Апполоническое и дионисийское начала в музыке. Соотношение музыки и действительного, предметного мира в философии Ницше.</p>	<p>музыкально-просветительской деятельности;</p> <p>- критически осмысливать процессы и явления в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики;</p> <p>- уметь обосновывать и аргументировать свою точку зрения в отношении современных процессов в области музыкального искусства.</p> <p>владеть:</p> <p>- терминологией философии и музыкознания;</p> <p>- способами философского осмысления явлений и процессов в области музыкального искусства.</p>	
1.5	<p>Философия музыки в русском символизме</p> <p>Русский символизм как уникальное явление в истории искусства и философско-культурологической мысли. Специфическая сущность и</p>		

	особое предназначение музыки в русском символизме. Музыка в аспекте символического понимания в воззрениях о. П. Флоренского. Символизм и музыка А. Белого. Вяч. Иванов. «Смысл творчества» Н. Бердяева.		
Раздел 2. Онтология музыки			
2.1	<p>Проблема музыкального бытия. Музыкальная реальность</p> <p>Музыка и пространство бытийных значений и смыслов. Скрытые, трансцендентные основания музыкального бытия. Сопряженности музыкального бытия с человеческим бытием. Укорененность музыкального бытия в Бытии в целом. Музыка как проявление более глубоких, фундаментальных основ бытия, с которыми непосредственно связан внутренний мир человека.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>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</p>	Контроль участия студентов в беседе в ходе лекции; фронтальный опрос; разбор сообщений; собеседование по проблематике философских воззрений в сфере музыки (статей, монографий); обсуждение дискуссионных положений в исследовательской литературе, семинарские занятия, доклады.
2.2	<p>Основные формы существования музыки: пространство и время</p> <p>Время и пространство как априорные формы чувственного созерцания (Кант). Проблемы художественного времени и пространства. Произведение искусства как особый тип реальности. Три сферы, локализованные в пространстве и времени особого типа. Реальное (физическое) пространство и время, концептуальное – перцептуальное. Две временные линии в музыкальном произведении: объективное время и моделируемое музыкальными средствами время. Концепция времени в музыке М. Аркадзева.</p>	<p>В результате изучения раздела студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные проблемы и вопросы, рассматривающую музыку в онтологическом, гносеологическом, феноменологическом, аксиологическом, антропологическом, социокультурном аспектах; - основные труды по вопросам философии музыки; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять полученные знания в области философии музыки в музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально- 	
2.3	<p>Формы постижения музыкального бытия</p> <p>Познание, понимание, постижение.</p>	<p>музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально-</p>	

	Музыкальное творчество как объект постижения музыкального бытия. Постигание звуковой структуры во всех смысловых слоях, ценностных и символических значениях.	просветительской деятельности; - критически осмыслять процессы и явления в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики;	
2.4	Онтологическая трактовка музыки в современных исследованиях Интерпретация музыки как специфического способа моделирования мира Т.Б. Романовской. Взаимосвязь музыки и природы в работах А.С. Клюева. Музыка и Универсум. «Метафизика музыки и музыка метафизики». Музыка как проявление и обнаружение трансцендентного в работах М. Арановского. Онтологический подход в работах В. Мартынова.	- уметь обосновывать и аргументировать свою точку зрения в отношении современных процессов в области музыкального искусства. владеть: - терминологией философии и музыкознания; - способами философского осмысления явлений и процессов в области музыкального искусства.	
Раздел 3. Феноменология музыки			
3.1	Феноменология музыки: методологические возможности в исследовании Феномен звучания и его воздействие – от социально-культурной обусловленности и этической составляющей до знаковых форм выражения и числовых соотношений. Феномен восприятия и феноменологический метод. Интенциональность и дескрипция. Феноменологическая редукция. Феноменология и музыкальный авангард.	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	Контроль участия студентов в беседе в ходе лекции; фронтальный опрос; разбор сообщений; собеседование по проблематике философских воззрений в сфере музыки (статей, монографий); обсуждение дискуссионных положений в исследовательской литературе, семинарские занятия, доклады.
3.2	Модели музыкальной феноменологии Феноменологическая интерпретация музыки Р. Ингарденом и Н. Гартманом. Американское направление музыкально-феноменологических исследований. Современная западная и отечественная феноменология музыки	В результате изучения раздела студент должен: знать: - основные проблемы и вопросы, рассматривающую музыку в онтологическом, гносеологическом, феноменологическом,	

3.3	<p>Феноменология музыки А.Ф. Лосева Феноменологический метод постижения и дескриптивного выражения смысла музыки в работах А.Ф. Лосева («Строение художественного мироощущения», «Музыка как предмет логики», «Очерк о музыке», «Основной вопрос философии музыки»).</p>	<p>аксиологическом, антропологическом, социокультурном аспектах; - основные труды по вопросам философии музыки; уметь: - применять полученные знания в области философии музыки в музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности; - критически осмыслять процессы и явления в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики; - уметь обосновывать и аргументировать свою точку зрения в отношении современных процессов в области музыкального искусства. владеть: - терминологией философии и музыкознания; - способами философского осмысления явлений и процессов в области музыкального искусства.</p>	
Раздел 4. Музыкальная герменевтика			
4.1	<p>Герменевтические стратегии в искусствознании Герменевтика и методология познания, претендующая на выработку научного подхода к феноменам человеческой культуры. Разработка подходов, ориентированных на имманентное понимание текста в отличие от его историко-генетического объяснения. Интуитивные и дискурсивные способы понимания</p>	<p>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,</p>	<p>Контроль участия студентов в беседе в ходе лекции; фронтальный опрос; разбор сообщений; собеседование по проблематике философских воззрений в сфере музыки (статей, монографий); обсуждение дискуссионных</p>

	художественного текста. Проблемы понимания и интерпретации текста. Текст и контекст.	философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	положений в исследовательской литературе, семинарские занятия, доклады.
4.2	<p>Понимание и художественный смысл в герменевтической парадигме</p> <p>Понимание как необходимая составляющая человеческого бытия, как универсальный способ освоения человеком мира. Проблема «герменевтического круга». Пред-понимание. Р. Барт о неявном смысле. «Многосмысленность» художественного произведения и множественность прочтений. «Произведение» искусства как определенный способ многоаспектного функционирования в поле понимающего толкования.</p>	<p>В результате изучения раздела студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные проблемы и вопросы, рассматривающую музыку в онтологическом, гносеологическом, феноменологическом, аксиологическом, антропологическом, социокультурном аспектах; - основные труды по вопросам философии музыки; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять полученные знания в области философии музыки в музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности; 	
4.3	<p>Музыка как язык</p> <p>Язык как аутентичный способ самораскрытия истины бытия. языковой структуры, но и в открытии ее дорефлексивного, бессознательного характера. Язык и речь. Музыка как знаковая система, специфический язык культуры. Абстрактность музыкального языка. Неисчерпаемость и невыразимость музыкального смысла. Формально-теоретический анализ музыки в концепции Э. Ганслика. Музыкальная герменевтика Г. Кречмара, А. Шеринга.</p>	<p>философии музыки в музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - критически осмыслять процессы и явления в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики; - уметь обосновывать и аргументировать свою точку зрения в отношении современных процессов в области музыкального искусства. 	
4.4	<p>Музыкальная интерпретация. Интерпретация музыки</p> <p>Понимание и объяснение как необходимые составляющие процесса интерпретации. Проблема актуального понимания и актуальной интерпретации. Исполнительская интерпретация. Исполнение как процесс истолкования.</p>	<p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - терминологией философии и музыкознания; - способами философского осмысления явлений и процессов в области музыкального искусства. 	

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

При освоении дисциплины, помимо традиционных образовательных технологий, включающих аудиторные занятия в виде лекций, практических занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы, используются как активные, так и интерактивные методы обучения, направленные на формирование профессиональных компетенций обучающихся.

При организации и проведении лекционных и практических занятий используются методы дискуссий, анализа ситуаций, работа в малых группах, учебная конференция, круглый стол, проблемная лекция, лекция – диалог, семинары-дискуссии, практические занятия на основе метода кейс-стади, проходящие в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; размещение теоретических, практических, методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (www.moodle.kemguki.ru). В рамках учебного курса предусмотрены встречи со специалистами в области философии искусства, теории искусства, эстетики.

При подготовке к практическим занятиям и выполнению заданий, установленных планом самостоятельной работы студента, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам справочных систем.

Особую роль в организации учебных занятий играют интерактивные образовательные технологии. Одним из способов организации обсуждения темы является такой метод интерактивного обучения, как круглый стол. Применительно к данной дисциплине круглый стол используется в процессе освоения тем «Понимание и художественный смысл в герменевтической парадигме», так как данная модель обсуждения позволяет обобщить идеи и мнения относительно указанных тем.

Семинар-дискуссия используется при освоении темы «Музыкальная интерпретация. Интерпретация музыки». Дискуссия формирует навык умения слушать друг друга и быть услышанным.

Практическое занятие в форме работы в мини-группах предусмотрено при освоении темы «Музыка в трактовке западноевропейской философии». Групповое обсуждение предусмотрено при освоении темы «Основные формы существования музыки: пространство и время».

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос; тестирование по всем темам каждого раздела дисциплины посредством тестовых заданий, собеседование, участие в обсуждении проблем в формате круглого стола, дискуссии, подготовка и доклада и выступление с ним на семинарском занятии. Форма аттестации по дисциплине – зачет (устно по вопросам).

Проблемные лекции читаются студентам по следующим темам: «Музыка как предмет философии».

Основная цель проблемной лекции заключается в развитии теоретического мышления студентов, формирования познавательного интереса. Студенты приобретают в сотрудничестве с преподавателем новое знание. Процесс познания студентов при изложении материала приближается к поисковой, исследовательской деятельности. На основе выделения объективных противоречий создается проблемная ситуация, которая стимулирует формирование социально активной позиции у студента с целью ее совместного разрешения.

При изложении лекционного материала используются различные *приемы*:

- прямая постановка проблемы;
- проблемное задание в виде вопроса;

- сообщение информации, содержащей противоречие;
- сообщение противоположных мнений по любому вопросу;
- постановка вопроса, на которые должны ответить студенты, прослушав часть лекции и сделав выводы.

В процессе изучения курса студенты должны тщательным образом прорабатывать лекции, изучать рекомендуемую литературу, усваивать понятийный аппарат.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется начать с прочтения учебной литературы, затем обратиться к источникам и научной литературе. В изучаемой литературе необходимо найти ответы на поставленные вопросы и в краткой форме зафиксировать их в тетради для семинарских занятий. Рекомендуется ведение словаря терминов, что поможет в усвоении большого объема знаний.

Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, является семинар-диалог. Цель – обобщение идей и мнений относительно обсуждаемой темы. Способ взаимодействия участников – координация, где все участники обсуждения равноправны и имеют равную возможность высказать свое мнение по поводу обсуждаемого вопроса и по поводу мнения другого участника.

Метод работы студентов предполагает коллективное обсуждение и сотрудничество, где мнения каждого является вкладом в общее понимание темы.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Философия музыки» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий, тест.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Философия музыки» включают статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенты могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

В электронной образовательной среде КемГИК размещены следующие учебно-методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу обучающегося:

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Конспект вводной лекции
- Конспекты лекций по темам

Учебно-практические ресурсы

- Примеры выполнения практических заданий, творческого задания

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания студентам к выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

6.2. Примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, учебных проектов / творческих заданий и др.

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий по дисциплине «Философия музыки», необходимая для полного усвоения программы курса. Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях, подготовка к текущим семинарским занятиям, промежуточным формам контроля знаний (тестированию, подготовке доклада), к зачету.

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов навыков работы с учебной, научной, справочной литературой, периодическими изданиями, а также развитию культуры умственного труда и поискам в приобретении новых знаний.

Тематика сообщений (докладов)

Метафизика музыки в философии античности
 Гармония сфер и философия музыки в представлениях пифагорейцев
 Философия музыки в индийской традиции
 Даосизм и теория музыки
 Средневековая метафизика музыки
 Философское осмысление музыки в немецком идеализме
 Романтическая концепция музыки
 Проблемы интерпретации музыкального текста
 Аксиологические аспекты музыкально-исполнительской деятельности
 Философы и музыка
 Философия музыки в работах А. Шопенгауэра
 «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше
 Философия музыки Т. Адорно
 Феноменологическая интерпретация музыки Р. Ингарденом
 Феноменология музыки Н. Гартмана
 «Основной вопрос философии музыки» А. Ф. Лосева
 Специфика музыкального бытия
 Музыка как язык
 Гносеология музыки
 Онтология музыкального бытия
 Музыкальная реальность

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Содержательную основу курса составляет цикл лекционных занятий, посвященный анализу основных положений философии музыки. Практические занятия проводятся наряду с чтением лекционного курса и связаны с формированием общекультурных компетенций обучаемых. Практическое занятие – активная форма работы студентов. Участие в работе группы на практическом занятии способствует более прочному усвоению материалов лекций, глубокому осмыслению причинно-следственных связей между отдельными явлениями, пониманию актуальности изучаемых проблем.

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям направлена на решение следующих задач:

- развитие логического мышления, навыков создания творческих работ;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками (первоисточниками, критической литературы, научными исследованиями);
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;
- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по

различным обсуждаемым проблемам.

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу различные источники, содержащие философские концепции музыки с древнейших времен до XX – начала XXI вв. Студенты знакомятся с результатами научных исследований западных и российских авторов, посвященных проблемам философии музыки; осмысливают опыт различных данного искусства в культурно-историческом контексте.

Помимо подготовки к практическим занятиям по заданным вопросам, студентами предлагается подготовить доклад или сообщение, раскрывающее философский аспект в проблематике исследования по теме своей магистерской работы. Выступления по теме доклада и сообщения обсуждаются на итоговом занятии. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе по философии музыки.

Подготовка доклада и выступление с ним на практическом занятии является одним из видов учебной работы по освоению дисциплины «Философия музыки». Данная форма работы стимулирует изучение студентами основной и дополнительной литературы по дисциплине; закрепляет знания, полученные студентами на лекциях и во время самостоятельной работы с научной литературой и первоисточниками; расширяет круг знаний, а также способствуют их систематизации и структурированию.

В круг задач также входят: формирование и развитие навыков публичных выступлений, ведения дискуссии, формирование первичных навыков научной работы, стимулирование интереса к самостоятельному поиску новых идей и фактов. Таким образом, подготовка доклада содержит элементы исследовательского характера, направлена на формирование научного мышления, умения находить, отбирать и интерпретировать информацию по гуманитарным наукам.

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает проработку вопросов, в недостаточной мере освещенных в лекционном курсе и не охваченных тематикой практических занятий.

Содержание самостоятельной работы студентов

Темы для самостоятельной работы студентов	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы студентов
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
Раздел 1. Философия и музыка. Исторический срез			
1.1. Введение. Музыка как предмет философии.	4	6	Подготовка тезисов – цитат, подготовка к дискуссии
1.2. Философия музыки Древнего мира.	4	6	Составление тематического конспекта
1.3. Музыка в трактовке западноевропейской философии. Средневековье. Возрождение. Новое время.	4	6	Составление тематического конспекта

1.4. Музыка в трактовке западноевропейской философии. Немецкий идеализм. Романтики. Иррационалистическая философия музыки А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.	4	6	Составление свободного конспекта, Подготовка к участию в беседе в ходе лекции
1.5. Философия музыки в русском символизме.	4	6	Составление свободного конспекта
Раздел 2. Онтология музыки			
2.1. Проблема музыкального бытия. Музыкальная реальность.	4	6	Подготовка к участию в беседе в ходе лекции
2.2. Основные формы существования музыки: пространство и время.	4	6	Составление тематического конспекта, подготовка к фронтальному опросу
2.3. Формы постижения музыкального бытия	4	6	Подготовка к участию в беседе в ходе лекции
2.4. Онтологическая трактовка музыки в современных исследованиях	4	6	Составление тематического конспекта, подготовка к фронтальному опросу
Раздел 3. Феноменология музыки			
3.1 Феноменология музыки: методологические возможности в исследовании	4	6	Подготовка сообщений
3.2 Модели музыкальной феноменологии	6	6	Подготовка к дискуссии
3.3 Феноменология А.Ф. Лосева	4	6	Составление свободного конспекта
Раздел 4. Музыкальная герменевтика			
4.1 Герменевтические стратегии в современном искусствознании	4	6	Подготовка к участию в беседе в ходе лекции
4.2 Понимание и художественный смысл в герменевтической парадигме	6	6	Подготовка к дискуссии
4.3 Музыка как язык	6	6	Подготовка сообщений, докладов
4.4 Музыкальная интерпретация. Интерпретация музыки	4	6	Подготовка сообщений, докладов
ВСЕГО:	74	96	

7. Фонд оценочных средств

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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.

○ **Формы контроля формируемых компетенций**

Формируемые	Формы контроля
-------------	----------------

компетенци и	
ОПК-1	Контроль участия студентов в беседе и дискуссии в ходе лекции. Фронтальный опрос. Доклады студентов. Тестирование

1. Дискуссия предполагает обобщение идей и мнений относительно обсуждаемой темы, где мнение каждого обучающегося является вкладом в общее понимание. Беседа представляет собой диалог, в котором преподаватель путем вопросов актуализирует знания студентов по другим учебным предметам, по ранее изученным темам, анализируя, уточняя, обобщая ответы, формулируются выводы и теоретические положения.

Участие в обсуждении проблем в форме дискуссии и беседы в ходе лекций дает возможность оценить владение студентами культурой мышления, способность к постановке цели и выбору путей ее достижения, способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; владение навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.

2. Фронтальный опрос позволяет осуществлять систематический контроль уровня знаний и выявлять степень их усвоения на любом этапе обучения. Данная форма контроля дает возможность преподавателю проверить выполнение студентами домашнего задания, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, повторение пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Фронтальный опрос позволяет обучающемуся продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

3. Подготовка сообщений позволяют дополнить лекционный материал, а также дает возможность оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом, их способности к обобщению, анализу, восприятию информации, навыки логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь.

4. Тестирование выступает формой проверки «знаниевого» компонента освоения дисциплины и умений использования основных положений.

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости Тематика сообщений (докладов)

Метафизика музыки в философии античности
 Гармония сфер и философия музыки в представлениях пифагорейцев
 Философия музыки в индийской традиции
 Даосизм и теория музыки
 Средневековая метафизика музыки
 Философское осмысление музыки в немецком идеализме
 Романтическая концепция музыки
 Проблемы интерпретации музыкального текста
 Аксиологические аспекты музыкально-исполнительской деятельности
 Философы и музыка
 Философия музыки в работах А. Шопенгауэра
 «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше
 Философия музыки Т. Адорно
 Феноменологическая интерпретация музыки Р. Ингарденом
 Феноменология музыки Н. Гартмана
 «Основной вопрос философии музыки» А. Ф. Лосева
 Специфика музыкального бытия
 Музыка как язык
 Гносеология музыки
 Онтология музыкального бытия
 Музыкальная реальность

Критерии оценивания

При оценке докладов наиболее существенными критериями являются:

- глубина, самостоятельность, убедительность и аргументированность предложенного студентом анализа темы,
- полнота ее раскрытия, уровень прочтения и интерпретации текстов;
- наличие плана, в котором отражается логичность построения доклада, и выводов.

Обязательным требованием к докладу на практическом занятии является его сопровождение компьютерной презентацией. Содержание презентации должно включать название темы доклада, его план, реферативное изложение его содержания, основные выводы. Презентация может включать демонстрацию фрагментов информации, раскрывающей или уточняющей тему доклада.

Критериями оценки презентации являются:

- соответствие презентационного материала контенту ответа;
- навык отбора репрезентативного, конкретного, иллюстративного художественного материала;
- наличие и демонстрация логики в структуре ответа;
- наличие и демонстрация художественного вкуса в оформлении слайдов презентации,
- навык создания и демонстрации презентации.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Аттестация обучающихся по данному курсу проводится в конце 3-го семестра – зачет. К зачету допускаются магистранты, посещавшие лекционные и практические (семинарские) занятия, подготовившие доклад (сообщение) по избранной тематике, прошедшие тестирование. На зачете обучающийся должен продемонстрировать владение понятийным аппаратом, знание и владение фактическим материалом, а также логичность и последовательность в изложении материала.

Задания в тестовой форме

1. Обоснование онтологического подхода в понимании музыки принадлежит

- философии пифагорейцев
- немецкой классической философии
- музыкальной герменевтике
- средневековой философии

2. Установите соответствие между названием философского труда и его автором

A) «Музыкальный компедиум»	A) А. Ф. Лосев
B) «Рождение трагедии из духа музыки»	B) Р. Декарт
C) «De institutione musica»	C) Ф. Ницше
D) «Основной вопрос философии музыки»	D) С. Бозций

3. Музыка обретает субстанциальный характер, выступая непосредственно выражением Мировой Воли

- Гегель
- Ницше
- Шопенгауэр
- Кьеркегор

4. Вопросы источника, форм, методов, способностей и возможностей человека в процессе познания музыки рассматриваются в

- онтологии музыки
- музыкальной герменевтике
- гносеологии музыки

- музыкальной эстетике

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (зачет)

1. Музыка как предмет философии.
2. Философия музыки Древнего мира.
3. Античные концепции музыки.
4. Музыка в трактовке христианской философии Средневековья.
5. Концепции музыки в философии эпохи Возрождения и в Новое время.
6. Музыка в трактовке западноевропейской философии. Немецкий идеализм.
7. Музыка в трактовке западноевропейской философии. Романтики.
8. Иррационалистическая философия музыки А. Шопенгауэра и Ф. Ницше
9. Философия музыки в русском символизме
10. Проблема музыкального бытия.
11. Музыкальная реальность.
12. Основные формы существования музыки: пространство и время.
13. Формы постижения музыкального бытия.
14. Феноменология музыки: методологические возможности в исследовании.
15. Модели музыкальной феноменологии.
16. Феноменология А.Ф. Лосева.
17. Герменевтические стратегии в современном искусствознании.
18. Понимание и художественный смысл в герменевтической парадигме.
19. Музыка как язык.
20. Музыкальная интерпретация. Интерпретация музыки.

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний на зачете:

- *оценка «зачтено»* может быть выставлена тем магистрантам, которые обнаружили знание учебного материала; знакомство как с учебной, так и со специальной литературой; проявили самостоятельность мышления, практические навыки;
- *оценка «незачтено»* может быть выставлена тем студентам, которые не знакомы с материалом и (или) не ответили на контрольные вопросы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Апинян, Т. А. Музыка в контексте истории философии: между универсумом и человеком. Метафизические размышления о музыке : учебное пособие / Т. А. Апинян. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 143 с. – URL : <https://elibrary.ru/item.asp?id=19816311> (дата обращения: 05.09.2020). – Текст : непосредственный+Текст : электронный.
2. Зарубина, Л. П. Философия и музыка : учебное пособие / Л. П. Зарубина. - Челябинск, 2008. – 392 с. – URL : <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8343> (дата обращения: 05.09.2020). – Текст : непосредственный+Текст : электронный.
3. Фомина, З. В. Философия музыки : учебное пособие для студентов и аспирантов вузов / З. В. Фомина. - Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2011. - 208 с. – URL : <https://www.twirpx.com/file/1864478/> (дата обращения: 05.09.2020). – Текст : непосредственный+Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

1. Аркадьев, М. А. Временные структуры новоевропейской музыки. Опыт феноменологического исследования / М. А. Аркадьев. – Москва : Библос, 1992. - 345 с. – Текст : непосредственный.

2. Балабанов, П. И. Музыкальная реальность / П. И. Балабанов, И. А. Сечина. - Кемерово : КемГУКИ, 2008. - 280 с. – Текст : непосредственный.
3. Бонфельд, М. Музыкальный материал как субстанция музыки и некий смысл / М. Бонфельд – Текст : непосредственный // Музыкальная академия. - 1997. - № 2. – С. 36 – 45.
4. Волошинов, А.В. Пифагор : союз истины, добра и красоты / А. В. Волошинов. – Москва, 1993. – 175 с. – Текст : непосредственный.
5. Зенкин, К. В. Музыка - Эйдос - Время: А.Ф. Лосев и горизонты современной науки о музыке / К. В. Зенкин. - Москва : Памятники исторической мысли, 2015. — 464 с. – Текст : непосредственный.
6. Золтаи, Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля / Д. Золтаи. – Москва : Прогресс, 1977. - 376 с. – Текст : непосредственный.
7. Ингарден, Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности / Р. Ингарден – Текст : непосредственный // Ингарден Р. Исследования по эстетике. – Москва: Иностр. лит-ра, 1962. - С. 128-325.
8. Казанцева, Л. П. Автор в музыкальном содержании / Л. П. Казанцева. - Москва, 1998. – 197 с. – Текст : непосредственный.
9. Коломиец, Г. Г. Концепция ценности музыки как субстанции и способа ценностного взаимодействия человека с миром / Г. Г. Коломиец.- Москва, 2006. - 65 с. – Текст : непосредственный.
10. Лангер, С. О значении в музыке / С. Лангер. - Москва : Республика, 2000. – 370 с. – Текст : непосредственный.
11. Лехциер, В. Л. Введение в феноменологию художественного опыта / В. Л. Лециер. - Самара : Изд-во «XXI век», 2002. – 190 с. – Текст : непосредственный.
12. Лосев, А. Ф. Два мироощущения А. Ф. Лосев. – Текст : непосредственный // Лосев А.Ф. Форма. Стыль. Выражение. - Москва : Мысль, 1995. – С. 245-264. – Текст : непосредственный.
13. Лосев, А. Ф. Диалектика художественной формы – Текст : непосредственный // Лосев А.Ф. Форма – Стыль – Выражение. - Москва : Мысль, 1995. – С. 7 – 237.
14. Лосев, А. Ф. Музыка как предмет логики/ А. Ф. Лосев. – Текст : непосредственный // Лосев А.Ф. Форма. Стыль. Выражение. - Москва : Мысль, 1995. – С. 373 – 458.
15. Мартынов, В. И. Зона *opus posth* или рождение новой реальности / В. И. Мартынов. - Москва: Классика-XXI, 2005. — 288 с.
16. Нечаева, Н. Б. Основания музыкального творчества как феномена культуры / Н. Б. Нечаева. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. – 131 с. – Текст : непосредственный.
17. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки/ Ф.Ницше. – Текст : непосредственный // Ницше Ф. Соч. : В 2 т. – Москва : Мысль, 1990. - Т. 1. – С. 137 – 297.
18. Орлов, Г. Древо музыки / Г. Орлов. - Вашингтон : Н. Л. Frager & Co — Санкт-Петербург : «Советский композитор», 1992. - 408 с. – Текст : непосредственный.
19. Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке / Н. Л. Очеретовская. - Ленинград : Музыка, 1985. — 112 с. – Текст : непосредственный.
20. Притыкина, О. О методологических принципах анализа времени в современной западной музыкальной эстетике / О. Притыкина. – Текст : непосредственный // Кризис буржуазной культуры и музыка. Сб. статей.– Ленинград : Музыка, 1983. - Вып. 5. – С. 191-215.
21. Савенко, С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом / С. Савенко. – Текст : непосредственный // Искусство XX века как искусство интерпретации. - Нижний Новгород, 2006. - 230 с.

22. Серегина, Н. Музыкальная эстетика Древней Руси / Н. Серегина. – Текст : непосредственный // Вопросы теории и эстетики музыки. – Ленинград, 1974. – 176 с.
23. Слонимский, С. М. Мысли о композиторском ремесле / С. М. Слонимский. - Санкт-Петербург.: Композитор· Санкт-Петербург, 2006. — 24 с. – Текст : непосредственный.
24. Стракович, Ю. Цифролюция. Что случилось с музыкой в XXI веке / Ю. Стракович. - Москва : Классика-XXI, 2014. — 352 с. – Текст : непосредственный.
25. Суханцева, В. К. Категория времени в музыкальной культуре / В. К. Суханцева. - Киев : Лыбидь, 1990. – 184 с. – Текст : непосредственный.
26. Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной - к философии музыки / В. К. Суханцева. - Киев : Факт, 2000. - 176 с. – Текст : непосредственный.
27. Тельчарова, Р. А. Введение в феноменологию музыки / Р. А. Тельчарова. – Москва : Институт философии РАН, 1991. – 180 с. – Текст : непосредственный.
28. Холопов, Ю. Н. О формах постижения музыкального бытия / Ю. Н. Холопов. – Текст : непосредственный // Вопросы философии. – 1993. - № 4. - С. 67-74.
29. Чередниченко, Т. В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики / Т. В. Чередниченко. - Москва : Музыка, 1989. — 229 с. – Текст : непосредственный.
30. Шестаков, В. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до 18 века / В. Шестаков. — Москва : Музыка, 1975. — 88 с. – Текст : непосредственный.
31. Шопенгауэр, А. Избранные произведения / А. Шопенгауэр. - Москва, 1992. – 735 с. – Текст : непосредственный.

8.3. Электронные ресурсы

1. Аркадьев, М. Креативное время, «археписьмо» и опыт Ничто / М. Аркадьев. – URL : <http://21israelmusic.zubaka.com/Velicie1.htm> (дата обращения : 05.11.2020). – Текст : электронный.
2. Земцовский, И. И. Человек музицирующий – Человек интонирующий – Человек артикулирующий / И. И. Земцовский. – URL : <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=1410> (дата обращения : 05.11.2020). – Текст : электронный.
3. Романовская, Т. Б. Музыка, неслышимая музыка, неслышимое в музыке и наука / Т. Б. Романовская. – URL : http://www.ashtray.ru/main/texts/music_science.html (дата обращения : 05.11.2020). – Текст : электронный.
4. Уваров, М. С. Музыка как модель исповедального дискурса // Уваров М.С. Архитектоника исповедального слова. – URL : http://www.anthropology.ru/ru/texts/uvarov/arkh_04.html (дата обращения : 05.11.2020). – Текст : электронный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - <http://school-collection.edu.ru/>
2. Сайт Министерства образования и науки РФ - www.edu.ru
3. Научная электронная библиотека «Elibrary» - <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
4. Информационно-просветительский портал «Электронные журналы» - <http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/>
5. Библиотека Гумер - www.gumer.info
6. Электронная библиотека Куб - www.koob.ru
7. Электронная библиотека диссертаций - www.diss.rsl.ru
8. Электронная библиотека - <http://fictionbook.ru>
9. «Российское гуманистическое общество» - <http://hum.offlink.ru>

10. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий - <http://www.iqlib.ru>
11. Электронная библиотека - <http://biblioteka.org.ua>
12. Философский журнал Института философии Российской Академии Наук - <http://iph.ras.ru>
13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, журнал «Вопросы философии и психологии» - <http://www.humanities.edu.ru>
14. Журнал «Вопросы философии» - <http://vphil.ru/>
15. Энциклопедия культур - <http://www.ec-dejavu.net/>
16. Университетская библиотека on-line - <http://www.biblioclub.ru/>

8.4. Программное обеспечение

- лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
  - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
  - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- свободно распространяемое программное обеспечение:
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
  - Программа-архиватор - 7-Zip
  - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур *текущего контроля успеваемости* и *промежуточной аттестации* обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности;
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

10. Список (перечень) ключевых слов

Аксиология
Аллегория
Антиномии
Антропогенез,
Антропология
Априорный
Архетип
Бессознательное
Бытие
Вдохновение
Вера
Видимость
Воплощение
Время
Выражение
Гармония
Герменевтика
Движение
Действительность
Духовность
Заблуждение
Замысел,
Зеркальность
Знак
Знание
Значение
Идеальное и материальное
Изображение
Индивидуализация
Интеллект
Интуиция
Иррационализм
Искусство
Исповедальность
Истина
Коммуникация
Коннотация
Космология
Красота
Креационизм
Мелодия
Метафизика
Мировоззрение
Мироощущение
Мифология
Монотеизм
Обобщение
Образ
Объект
Объективность
Олицетворение
Онтогенез

Онтология
Опредмечивание
Отчуждение
Ощущение
Пантеизм
Переживание
Персонификация
Познание
Понимание
Практика
Представление
Пространство
Противоречие
Психогенез
Развитие
Реализм
Реальность
Религия
Ритм
Самосознание
Символ
Синкретизм
Смысл
Содержание
Сознание
Социальное время
Социальное движение
Социальное пространство
Становление
Субстанция
Субъект
Субъективность
Сущность
Творчество
Теоцентризм
Топос
Трансцендентный
Феномен
Феноменология
Филогенез
Форма
Хронос
Ценностные ориентации
Человек
Чувственное и рациональное познание
Эпистемология (гносеология)
Язык

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Эстетика и теория искусства» необходима лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, реализующая возможность демонстрации электронных презентаций. Для практических

занятий необходима учебная аудитория с мультимедийным оборудованием. Для самостоятельной работы студентов необходима учебная аудитория со стандартными рабочими местами с персональными компьютерами.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра педагогики, психологии и физической культуры

Современные педагогические технологии

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.04 «Дирижирование»

Профиль подготовки
«Дирижирование академическим хором»

Квалификация (степень) выпускника
магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Современные педагогические технологии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника - магистр

Утверждена на заседании кафедры педагогики и психологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 05.09.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики и психологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 15.09.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 01.06.2023 г., протокол № 9.

Современные педагогические технологии [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором» квалификация (степень) выпускника «магистр» / Сост. Т.М. Чурекова., Н.Н. Григоренко. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 25 с.

Составители:

Чурекова Т. М., доктор педагогических наук, профессор

Григоренко Н.Н., канд. филос. наук, доцент.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины	
Цели освоения дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы магистратуры.....	4
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
Объем, структура и содержание дисциплины	5
4.1. Объем дисциплины.....	5
4.2. Структура дисциплины.....	8
4.3 Содержание дисциплины.....	8
Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	10
5.1 Образовательные технологии.....	10
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	13
Учебно-методическое обеспечение СР обучающихся.....	14
Фонд оценочных средств.....	15
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	21
8.1.Основная литература.....	21
8.2. Дополнительная литература.....	22
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	22
8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы	23
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	23
Список (перечень) ключевых слов.....	25

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Современные педагогические технологии» являются:

- формирование профессиональных компетенций магистранта, необходимых для организации эффективного образовательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и личностной сфер обучающихся;
- развитие педагогического мышления магистрантов;
- формирование профессиональной теоретико-методической компетентности в области организации деятельности обучающихся с использованием различных педагогических технологий;
- ознакомление с практикой применения форм взаимодействия со студентами на основе применения современных педагогических технологий;
- формирование готовности магистра к педагогической деятельности в системе многоуровневого профессионального музыкального образования и создание условий для овладения компетенциями, способствующими его профессиональной мобильности и устойчивости на рынке труда.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина «Современные педагогические технологии» относится к обязательным дисциплинам базовой части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП – Б1.0.05). Изучению данной учебной дисциплины предшествуют такие дисциплины как «Психология и педагогика профессионального образования», «Компьютерные технологии в науке и образовании». Изучение данной дисциплины создает необходимые условия для успешного прохождения педагогической практики в рамках учебного плана.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-5 способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования	- сущностную характеристику процесса образование – (воспитание, обучение); - сущность современных педагогических технологий особенности их использования в профессиональном образовании; - формы и средства контроля и оценки качества	- анализировать потребности субъекта профессионального образования в соотнесении с требованиями ФГОС и профессионального сообщества; - применять научную терминологию и основные научные категории педагогического знания; - качественно и эффективно	- способами работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами (документами) относящимися к учебной и воспитательной деятельности обучающихся; дискуссии; - приемами презентации и построения занятий на основе различных

<p>ПК-6 способность и готовность разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения</p>	<p>образования, психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; - приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения;</p> <p>- многообразие классификаций педагогических технологий с целью их использования в учебно-методической работе; - основные формы, методы, приемы профессионального образования.</p>	<p>использовать элементы различных педагогических технологий в своей педагогической деятельности; - проводить сравнительный анализ существующих педагогических технологий в мире;</p> <p>- производить отбор содержания учебных дисциплин, форм, методов, приёмов в соответствии с требованиями ФГОС, потребностями и возможностями субъектов образовательного процесса.</p>	<p>педагогических технологий</p> <p>методами разработки и составления программной, учебно-методической документации для обеспечения преподавания учебных дисциплин.</p>
--	--	--	---

Изучение учебной дисциплины «Современные педагогические технологии» направлено на обеспечение следующих обобщённых трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

1. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения и дополнительного образования.
2. Преподавание по основным и дополнительным образовательным программам профессионального и дополнительного образования.

(Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н)

4. Объем, структура и содержание дисциплины(модуля)

а. Объем дисциплины(модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачетные единицы, 72 академических часа. В том числе 36 час. контактной(аудиторной) работы с обучающимися, 36 час. - самостоятельной работы обучающихся.

15 часов(41,7%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4		7	8	
1.	Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе.	3	4	4/2*		Проверка и оценивание конспектов Написание эссе: «Возможности использования исторической педагогической технологии (на выбор) в современном образовании». Заслушивание и оценивание устных ответов на вопросы, выступлений в ходе дискуссий.	6
2.	Теоретические характеристики современных педагогических технологий.	3	6	8/4*		Проверка и оценивание конспектов Заслушивание и оценивание устных сообщений (с презентацией), ответов на вопросы, выступлений в ходе дискуссий. Сообщения по видам технология (на выбор)	14

3.	Сущность и особенности реализации основных педагогических технологий.	3	2	12/9*		Проверка и оценивание конспектов Заслушивание и оценивание устных сообщений (с презентацией), ответов на вопросы, выступлений в ходе дискуссий. Сообщения по видам технология (на выбор).	16
	Всего часов в интерактивной форме:			15			
	Итого		12		24		36

Для заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. В том числе 6 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 66 часов- самостоятельная работа обучающихся.

3 часа (50 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4		7	8	
1.	Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе.	1	2			Проверка и оценивание конспектов	16
2.	Теоретические характеристики современных педагогических технологий.	1	1			Проверка и оценивание конспектов	20
3.	Сущность и особенности реализации основных педагогических технологий.	1	1/1*	2/2*		Проверка и оценивание конспектов Заслушивание и оценивание устных сообщений (с презентацией), ответов на вопросы, выступлений в ходе дискуссий	20
	Всего часов в интерактивной форме:		1	2			
	Итого		4	2			66

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий (в соответствии с учебным планом) приводится в форме таблицы.

Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной
-------	---------------------------------------	---------------------	--

			аттестации.
1.	<p>Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе.</p> <p>Предмет и задачи курса.</p> <p>Место курса в системе педагогической и методической подготовки.</p> <p>Исторические корни педагогической технологии (М.Ф. Квинтилиан, Т. Кампанелла, М. Монтень, Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).</p> <p>Педагогика М. Монтессори.</p> <p>Вальдорфская педагогика Р. Штайнера, Свободная школа А. Нейла, Школа без принуждения СелестенаФрене.</p> <p>Технологии «свободного воспитания в России».</p> <p>Модель «Русская школа».</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПК. 5, 6 • В результате изучения темы студент должен: • знать: <ul style="list-style-type: none"> - сущность педагогических технологий и особенности их применения в профессиональном образовании; - многообразие классификаций педагогических технологий с целью их использования в учебно-методической работе; • уметь: <ul style="list-style-type: none"> - применять научную терминологию и основные научные категории педагогического знания; - проводить сравнительный анализ существующих педагогических технологий в мире; 	<p>Проверка и оценивание конспектов.</p> <p>Написание эссе: «Возможности использования исторической педагогической технологии (на выбор) в современном образовании».</p> <p>Заслушивание и оценивание устных ответов на вопросы, выступлений в ходе дискуссий.</p>
2.	<p>Теоретические характеристики современных педагогических технологий.</p> <p>Педагогическая система как основа педагогической технологии (ПТ).</p> <p>Понятие «педагогическая технология» в зарубежной и отечественной литературе.</p> <p>Элементы и существенные черты ПТ.</p> <p>Классификация педагогических технологий по Г.К.Селевко, Т.Н.Шамовой и Т.М.Давыденко.</p> <p>Основные педагогические технологии: проблемные, адаптивные, развивающие, личностно-ориентированные, диалоговые, модульные, контекстные, здоровьесберегающие, информационные, уровневой дифференциации</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПК 5, 6 • В результате изучения темы студент должен: • знать: <ul style="list-style-type: none"> - сущностную характеристику процесса образования – (воспитание, обучение); - приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения; - многообразие классификаций педагогических технологий с целью их использования в учебно-методической работе; • уметь: <ul style="list-style-type: none"> - применять научную терминологию и основные научные категории педагогического знания; - качественно и эффективно использовать элементы различных педагогических 	<p>Проверка и оценивание конспектов.</p> <p>Заслушивание и оценивание устных сообщений (с презентацией), ответов на вопросы, выступлений в ходе дискуссий.</p> <p>Сообщения по видам технология (на выбор)</p>

	обучения, группового воздействия, суггестологии, мультимедиа-технологии, игротехники, проектные технологии и технологии педагогического общения.	технологий в своей педагогической деятельности; • владеет способами работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами (документами) относящимися к учебной и воспитательной деятельности обучающихся; дискуссии;	
3.	Особенности и практика реализации основных педагогических технологий: Технология полного усвоения знаний (ТПУЗ). Основные идеи технологии. Важнейшие характеристики учебного процесса в соответствии с ТПУЗ. Очередность шагов при обучении. Технологии разноуровневого обучения (Технология уровневой дифференциации - ТУД). Понятие о формах, видах и уровнях дифференциации в образовании. Технологии коллективно-способа обучения (КСО). Истоки, сущность, важнейшие идеи коллективного способа обучения (КСО). Технологии коллективного способа обучения (КСО). Истоки, сущность, важнейшие идеи коллективного способа обучения (КСО). Адаптивная система обучения (АСО). Организационная сущность адаптивной системы обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. Понятие компьютерной технологии. Классификационные параметры технологии. Технологии проектного обучения. SMART – технологии, кейс – технологии, технология	Формируемые компетенции: • ПК 5, 6 • В результате изучения темы студент должен: • знать: – формы и средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; – приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения; – основные формы, методы, приёмы профессионального образования. • уметь: – анализировать потребности субъекта профессионального образования в соотношении с требованиями ФГОС и профессионального сообщества; – качественно и эффективно использовать элементы различных педагогических технологий в своей педагогической деятельности; – производить отбор содержания учебных дисциплин, форм, методов, приёмов в соответствии с требованиями ФГОС, потребностями и возможностями субъектов образовательного процесса. • владеет – приемами презентации и построения занятий на основе различных педагогических технологий • методами разработки и составления программной, учебно-методической	Проверка и оценивание конспектов. Заслушивание и оценивание устных сообщений (с презентацией), ответов на вопросы, выступлений в ходе дискуссий. Сообщения по видам технология (на выбор).

	коучига, технология «шпаргалки», технология «мозговой штурм» др.	документации для обеспечения преподавания учебных дисциплин.	
			Зачет

Указываются виды оценочных средств и формы контроля во взаимосвязи с результатами освоения ООП (формируемыми компетенциями) и результатами обучения (знаниями, умениями, владениями).

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

При освоении дисциплины, помимо традиционных технологий, ориентированных на формирование системы теоретических знаний и практических умений, широко используются развивающие – проблемно-поисковые технологии: проблемное изложение лекционного материала; проблемно-исследовательские задания как основа проведения практических занятий.

В процессе изучения дисциплины предполагается использовать различные виды **лекций** (с широкими полями, визуализации, проблемные и др.), основными функциями которой являются информационная, систематизирующая, разъясняющая, стимулирующая, развивающая. На лекциях преподаватель, как правило, сообщает новые знания в систематизированном виде, а также разъясняет наиболее трудные вопросы учебного курса. При этом лекции включают в себя также элементы интерактивных форм работы: выполнение творческих (проблемных) заданий, дискуссию, работу в малых группах и другие. Принцип подачи лекционного материала обусловлен не только спецификой самой дисциплины, но прежде всего требованиями ФГОС ВО - непосредственно формируемыми компетенциями.

При изложении лекционного материала используются различные *приемы*:

- прямая постановка проблемы;
- проблемное задание в виде вопроса;
- сообщение информации, содержащей противоречие;
- сообщение противоположных мнений по любому вопросу;
- постановка вопроса, на которые должны ответить студенты, прослушав часть лекции и сделав выводы.

По необходимости, при обсуждении проблемных вопросов, предполагается обращение не только собственно к источникам по истории и теории педагогики, а также другим дисциплинарным областям, в частности, – истории, культурологии, философии, литературы...

Лекции – *визуализации*, являются результатом нового использования принципа наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную форму (тексты, схемы, рисунки, слайды).

Семинарские (практические) занятия составляют важную часть теоретической и практической подготовки магистрантов. Основными их функциями в вузе являются: закрепление теоретических знаний на практике; усвоение умений исследовательской

работы; применение теоретических знаний для решения практических задач; самопознание и саморазвитие обучающихся.

Практические занятия по дисциплине направлены на решение следующих учебных задач:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам изучаемой дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- развитие интеллектуальных (аналитических, проектировочных) умений у будущих выпускников;
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива.

Практические занятия включают и репродуктивный (с изложением подробных инструкций выполнения) и творческий элементы, соответственно, носят частично-поисковый характер, что предполагает самостоятельный подбор материала и отчасти способов выполнения заданий. Каждое занятие завершается обсуждением итогов работы. Преимущественно они проводятся в форме развернутой беседы на основании плана, в форме анализа понятий и конкретных ситуаций (casestudies), что позволит студентам моделировать предметное содержание будущей профессиональной деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3 ++ реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных умений и навыков, обучающихся:

- 1) активных образовательных технологий в форме:
  - практических занятий и собеседований;
  - интервью, беседы, наблюдения с целью сбора информации при выполнении практических заданий;
  - анализ учебно-методических документов;
  - вовлечения магистрантов в реализацию производственных процессов в образовательном учреждении;
- 2) интерактивных методов в форме:
  - анализа конкретных производственных (педагогических) ситуаций;
  - публичной защиты результатов поисковой деятельности;
  - дискуссий;
  - микрогрупповых творческих заданий;
  - мозговой штурм;
- 3) инновационных технологий в форме:
  - информационных технологий при подготовке и проведении учебных занятий;
  - проектная технология;
  - технология деятельностного обучения;
  - электронные образовательные технологии (e-learning).

При проведении практических занятий используются:

1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.

2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).

3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). Используются техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым интересным на занятии было...»), «Наиболее сложным вопросом был...», и т.д.); групповой обмен впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», «Мы», «Дело»).

Синквейн — свободное творчество студента по анализу изученной темы: найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах написания стихотворения из пяти строк.

4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, высказанную в произвольной форме.

5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника по теме исследования.

БМозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: фронтальный опрос, тестовый контроль, защита выполненных индивидуальных заданий (эссе, доклада, презентации), анализ педагогических ситуаций, подготовка и участие в деловой игре, собеседование, зачет.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

В основе реализации ИКТ лежит информатизация образования через техническое оснащение, создание дидактических средств, разработку новых технологий обучения и т.д. Основные источники информации: электронные, письменные (на бумажных носителях), устные. Методы сбора информации зависят от того, каким источником информации пользуется магистрант и преподаватель. Работа с электронными источниками предполагает знание в первую очередь методов использования данных сети Интернет, умение профессионально использовать возможности информационных технологий для сбора информации и пр. Важно отметить, что работа с электронными источниками информации значительно сокращает время на поиск и обработку информационных данных. Кроме того, в ходе изучения учебной дисциплины применение электронных образовательных технологий предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды организации высшего образования, отслеживание обращений, обучающихся к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий, тест и др. Работа с письменными источниками включает:

- 1) документальное изучение и описание фактов, событий, деталей из первичных источников (учебники, нормативные документы, статистические данные, информационные справки, отчеты, статьи и монографии, журналы и пр.);
- 2) раскрытие существа фактов, идей во взаимосвязи, взаимодействии;
- 3) анализ, синтез, классификация, обобщение фактического материала и формулирование выводов (контент-анализ).

При подготовке реферата (доклада, статьи и пр.) с презентацией главным является обработка изученной информации, представленной в научных, учебных, учебно-методических источниках. Этому способствует всесторонний анализ материалов, сравнительное их изучение по форме и по

содержанию, вдумчивое обобщение и определение закономерности явлений. Раскрытию существа фактов и явлений помогают различные приемы анализа и обработки фактических материалов. В одних случаях необходимо применение аналогий, в других – сравнение, в-третьих – рассмотрение под новым углом зрения, с новых позиций и пр.

Прием аналогий позволяет определить сходство явлений и событий в каких-либо признаках или отношениях. Обобщение фактического материала – это не просто перечисление и систематизация различных фактов, а один из важных и эффективных приемов научного анализа, восхождение от конкретного к абстрактному и снова к конкретному на более высоком теоретическом уровне. В процессе анализа очень важно подытожить накопленные фактические данные, тщательно и всесторонне пересмотреть их в целом, дать строгую и критичную оценку результатов. Обобщение и анализ должны заканчиваться выводами. Важно, чтобы в них содержались практические предложения и задачи.

При подготовке эссе на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем), также важны способность и готовность обучающихся к анализу существующей информации по заявленной теме, на основе которого происходит развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

В рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом, и продемонстрировать это в эссе.

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники. Все данные должны соотноситься с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют данному требованию, что также является неотъемлемым компонентом умения работать с информационными источниками разного вида.

Учебный процесс по дисциплине осуществляется на основе широкого использования не только средств информационно-коммуникационных технологий, но и электронных образовательных ресурсов, в т. ч. размещенных в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (<http://edu.kemguki.ru>).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечисляется учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (возможно в виде ссылок на материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде).

Организационные ресурсы

Рабочая программа дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

Презентации по лекционным темам

Учебно-практические ресурсы

Примеры выполнения практических заданий, творческого задания

Учебно-методические ресурсы

Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

Перечень заданий, вопросов, тем сообщений с презентациями и т.д.

Эссе:

1. Размышление над цитатой А.С. Макаренко Источник: Макаренко А.С. проблемы школьного советского воспитания / Пед. соч.- М., 1984.- т.1.- С.234. «Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди»
2. Свободное воспитание и его представители в отечественной педагогике.
3. «Возможности использования исторической педагогической технологии (на выбор) в современном образовании».

Тематика сообщений с презентацией:

1. «Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского» В Н. Сороки-Росинского.
2. Проблема классификаций педагогических технологий.
3. Сущность и основные компоненты технологии коллективного обучения
4. Основные концептуальные идеи технологий личностно ориентированного образования
5. Технологические компоненты школы «Диалога культур» (по В. С. Библеру)
6. Модификации продуктивной технологии.
7. Игровые формы технологии контекстного обучения.
8. Технология концентрированного обучения: за и против.
9. Модульная технология обучения: проблемы и решения.
10. Здоровьесберегающие технологии
11. – 15. Современные педагогические технологии (на выбор): коучинг технологии, SMART технологии, кейс технологии, технология создания «шпаргалки», «мозговой штурм», проектная технология
16. Предметно-ориентированное образование: плюсы и минусы.
17. Технология «УниверСАМ» инноваций
18. Рефлексия и импровизация как педагогическая технология.

Практические задания: подготовить план лекции (дисциплина и вид на выбор) по следующей схеме: название дисциплины, тема занятия, формируемые компетенции, цель лекции, основные задачи (обучающая, развивающая, воспитывающая). По результатам занятия студент должен:

- иметь понятие о:
- уметь делать:
- владеть (знаниями о..., умениями)

Результаты должны быть связаны с компетенциями и задачами.

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Современные педагогические технологии» способствует:

- углублению и расширению знаний в области развития образовательной теории и практики, организации образовательного процесса в современном социуме,
- формированию интереса к познавательной деятельности,
- овладению приемами процесса познания (умений поиска информации, отбора и систематизации материалов, фиксирования информации (подготовка тезисов, конспектов и др.);
- развитию познавательных процессов и способов критического мышления;
- развитию личностных качеств - принимать на себя ответственность, самостоятельно

решить проблему, находить конструктивные решения и т. д.;

- формированию и развитию устной и письменной речи;

- совершенствованию умений и навыков публичного выступления и аргументирования собственной точки зрения.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде.

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Собеседование по темам и вопросам семинарских занятий

Критерии оценивания ответов студентов:

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.
2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.
3. Ответы на вопросы: полнота и точность, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса
4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция, культура речи)
5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Оценка «отлично» - магистрант логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только в учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом характеризовал основные педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; объяснил причинно-следственные и функциональные связи педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия педагогической науки; показал умение формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; проявил умения сравнивать педагогические факты, процессы, концепции, выявляя их общие черты и различия; выстроил ответ логично, последовательно.

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса.

Оценка «хорошо» - магистрант допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.

Оценка «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать необходимые умения.

Оценка «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки учащегося.

СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД) / ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ

Разработка компьютерной презентации, написание сообщения (доклада) позволяют выявить уровень самостоятельности магистрантов, сформированность следующих компетенций: в области постановки целей и задач педагогической деятельности, информационной основы педагогической деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), анализа полученных результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.

Сообщение / доклад – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому доклад является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Доклад – краткая запись идей /представление, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения, а затем предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.

Критерии оценки сообщения

Показатели оценки	Критерии оценки
1. Новизна предлагаемого /презентуемого текста	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия проблемы	- соответствие содержания теме и плану доклада; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
3. Эрудированность автора по изученной теме	- степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; - полнота цитирования источников, степень использования в работе результатов исследований и установленных научных фактов.
4. Личные заслуги автора доклада / презентации	- дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной программы; - новизна поданного материала и рассмотренной проблемы; - уровень владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса
5. Соблюдение требований к оформлению	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность, культура изложения и оформления слайдов; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему доклада и презентации; - культура оформления.
6. Грамотность	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - научный и доступный стиль изложения.

Оценка «отлично» - учебный материал освоен магистрантом в полном объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация).

Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение магистранта соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении.

Оценка «удовлетворительно» - магистрант испытывал трудности в подборе материала, его структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» - сообщение магистрантом не подготовлено либо подготовлено по одному источнику информации, либо не соответствует теме.

ПИСЬМЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА (СВОБОДНОЕ СОЧИНЕНИЕ, ЭССЕ).

Письменная работа является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков магистрантов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования.

Для обеспечения большей самостоятельности в выполнении работ предлагается несколько тем, при этом их трудность одинакова.

На написание творческой работы отводится определённое время на занятии (задание дано предварительно), после чего они сдаются на проверку преподавателю. При проверке работ преподаватель обращает внимание на соответствие работы теме, полноту раскрытия темы, последовательность изложения, самостоятельность суждений и пр.

После проверки и оценки письменных работ преподавателем проводится анализ результатов выполнения работы на семинарском занятии. В процессе семинарского занятия преподаватель кратко анализирует содержательно-речевую сторону проверенных работ: раскрытие темы сочинения, наличие замысла, степень его реализации и оригинальность (на фоне остальных), построение и язык студенческих сочинений (находки).

При большом количестве однотипных ошибок, свидетельствующих о несоответствии работы требованиям, проводится их разбор.

Критерии оценки: «зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, осмысленность материала и его соотнесение с действительностью, последовательность изложения, оригинальность и самостоятельность суждений, речевое оформление (точность, богатство, разнообразие языковых средств), стилевое единство и выразительность речи

«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное и неаргументированное, материал не соотнесён с действительностью, не прослеживается собственная точка зрения на проблему.

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ

1. Точность и полнота усвоения условия задачи.

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, направленных на организацию эффективной работы с информацией, ее адаптацией к особенностям процесса обучения и воспитания, формулировку учебной (воспитательной) проблемы.

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы неточно, не в полной мере.

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере.

2. Конструктивность выбранного способа решения.

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, направленных на осуществление процесса обучения (воспитания) с учетом психофизиологических особенностей детей.

0 баллов – вариант решения отсутствует или является антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся, педагогов,

родителей усилятся. В ответе может проявиться негативное отношение к другим участникам образовательного процесса.

1 балл – приведен вариант решения задачи нейтрального типа. Ситуация не станет хуже, но и не улучшится. Обучающий и воспитательный эффект будут минимальными.

2 балла - дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный вариант будет способствовать достижению определенных педагогических целей, формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений и качеств личности обучающегося.

3. Обоснованность выбранного способа решения.

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, направленных на рефлексию результатов процесса обучения (воспитания).

0 баллов – обоснование отсутствует или является обоснованием антипедагогического варианта решения задачи.

1 балл – обоснование является не существенным, не подкреплено знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, последствиях выбранного способа действия и др.

2 балла - обоснование включает анализ педагогической задачи, постановку педагогических целей и задач, учет особенностей обучающихся, описание возможных ответных действий обучающихся и других участников образовательного процесса, предвидение результатов.

Оценка «отлично»- в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 5 баллов.

Оценка «хорошо» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 4 балла.

Оценка «удовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 3 балла.

Оценка «неудовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 2 балла и менее.

Критерии оценки подготовленного плана-конспекта лекции:

«зачтено»— магистрант свободно ориентируется в материале выбранной темы, демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата педагогики профессионального образования, грамотно формулирует цель и задачи лекции, соотнося с содержанием материала и необходимыми формируемыми компетенциями, умеет анализировать педагогические проблемы; четко грамотно формулирует итоги лекции; демонстрирует учебные умения и владения в области решения практико-ориентированных задач.

«не зачтено»— магистрант демонстрирует поверхностные знания излагаемого лекционного материала, который мало информативен; затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических понятий, испытывает трудности в анализе педагогических проблем, цели, задач лекции.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы к зачёту по дисциплине

1. Значение работ отечественных и зарубежных педагогов для формирования содержания понятия «педагогическая технология».
2. Ретроспектива развития педагогических технологий (на примере одной-двух технологий)
3. Современное понятие «педагогическая технология» в отечественной и зарубежной литературе. Структура технологии.
4. Классификация педагогических технологий.
5. Проблемное обучение.
6. Технология портфолио.
7. Метод проектов
8. Суггестивные технологии.
9. Мультимедиа технологии.

10. Игровые технологии обучения.
11. Общие теоретические основы технологий развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
12. Личностно-ориентированное обучение. Проблемы реализации.
13. Технология модульно-рейтингового обучения.
14. Контекстное обучение.
15. Технологии уровневой дифференциации обучения.
16. Технологии группового обучения. КСО.
17. Активные и интерактивные методы обучения (краткая характеристика): «за» и «против».
18. Технология «дебаты».
19. Технология портфолио.
20. Метод проектов
21. Суггестивные технологии.
22. Мультимедиа технологии.
23. Игровые технологии обучения.
24. Здоровьесберегающие технологии
25. Компьютерные технологии обучения
26. Рефлексия и импровизация как педагогическая технология.
27. Сущностная характеристика и особенности проектных технологий.

Педагогические задачи

1) *Формирование (формулирование) целей педагогического процесса.*

Условия:

1. Группа делится на пять подгрупп, каждой предложена одна и та же ситуация.
2. Работа групп, исходя из условий ситуации.

Ситуация: «Вы оказались на необитаемом острове после кораблекрушения. Из всех оставшихся после кораблекрушения, вашей группе необходимо организовать обучение детей. С чего начать? Как организовать работу? Какие службы нужно создать? Иначе говоря, вам необходимо с «нуля» создать систему образования на острове. Как будет называться остров? Ваше учебное заведение? Принципы воспитания? Какие формы и методы будут применяться в вашей школе и т.д. Какова цель образования, обучения, воспитания? Описать содержание педагогических целей».

3. Презентация школ: организация управления, учебного процесса, иерархические связи, функциональные обязанности работников, содержание педагогических целей

4. Вопросы оппонентов из других групп.
5. Подготовка и реклама своего учебного заведения.

2) *Разработка проекта воспитательных мероприятий*

Составление проектов воспитательных мероприятий.

3) *Разработка занятий по выбранным технологиям обучения.*

4) *Проектирование образовательной деятельности*

Этап 1. Представить себя министром образования и подумать, какой человек нужен в современном обществе, исходя из этого определить цель-результат собственной технологии.

Этап 2. Выбрать технологию обучения, которая соответствует поставленной цели.

Этап 3. Разработать урок по любому предмету, руководствуясь общей целью

выбранной педагогической технологии и выбранной технологии обучения.

Этап 4. Разработать технологию воспитания, которая соответствует общей цели педагогической технологии для этого.

Этап 5. Разработать методику педагогической диагностики, руководствуясь целью педагогической технологии и провести в группе.

Этап 6. Обработать и описать технологию изученных отношений.

Этап 7. Определить проблемы взаимодействия и их причины, пути организации взаимодействия.

Этап 9. Составить проект воспитательного мероприятия.

Этап 10. Разработать конкретную форму организации взаимодействия, руководствуясь общей целью педагогической технологии.

Критерии оценивания

«Зачтено» выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: **продвинутый, повышенный, пороговый** - магистрант свободно ориентируется в материале, демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата педагогических технологий, умеет анализировать педагогические проблемы; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и владения в области решения практико-ориентированных задач.

«Не зачтено» соответствует нулевому уровню формирования компетенций; магистрант демонстрирует поверхностные знания материала, который мало информативен; затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических понятий, испытывает трудности в анализе педагогических проблем, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов: учебное пособие / Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 100 с. - ISBN 978-5-8353-1518-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489> (27.08.2018).
2. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие / В. Красильникова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225> (27.08.2018).
3. Красносельский, С.А. Основы проектирования: учебное пособие / С.А. Красносельский. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 232 с. - ISBN 978-5-4458-3828-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232828> (27.08.2018).
4. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919> (25.08.2018).

8.2. Дополнительная литература

1. Баскаков, А.М. Педагогика: учебное пособие / А.М. Баскаков; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Институт педагогических исследований. - Челябинск: ЧГАКИ, 2007. - 243 с.: ил. - Библиогр.: с. 236-240. - ISBN 5-94839-129-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491248> (27.08.2018).
2. Владимирова, Л. П. Взаимодействие учителей в сетевых сообществах / Л. П. Владимирова // Информатика и образование. – 2006. – № 6. – С. 56.
3. Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое пособие / Е.Н. Землянская; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва: МПГУ, 2017. - 73 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0457-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721> (27.08.2018).
4. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические указания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукьянова; Министерство образования и науки РФ. - Глазов: ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685> (25.08.2018).
5. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе СПО / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 294 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-4475-9655-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308> (27.08.2018).
6. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учебное пособие для студентов [Текст] / Матяш Н. В. - 2-е изд., доп. - Москва: Издательский центр "Академия", 2012. - 158 с.
7. Патаракин, Е.Д. Сетевые сообщества и обучение / Е.Д. Патаракин. - Москва: ПЕР СЭ, 2006. - 111 с. - ISBN 5-9292-0157-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233335> (27.08.2018).
8. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения: учебное пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 166 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213> (25.08.2018).

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российское образование: федеральный портал: <http://www.edu.ru/>
2. Журнал «Педагогика»: <http://www.pedpro.ru/>
3. Журнал «Высшее образование сегодня»: <http://www.hetoday.org/>
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
Федеральный <http://mkrf.ru/>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
3. ЭБС «Университетская библиотека online»: <http://biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотека КемГИК: <http://library.kemguki.ru>
5. Перечень электронных образовательных ресурсов НБ
КемГИК <http://www.kemguki.ru>.

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
  - Операционная система – MS Windows (10, 8,7,XP)
  - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
  - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
  - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
  - Видеоредактор - Adobe CS6 Master Collection
  - Информационная система 1С:Предприятие 8
  - Музыкальный редактор – Sibelius
  - Система оптического распознавания текста – ABBYY FineReader
  - АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
  - Офисный пакет – LibreOffice
  - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
  - Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
  - Программа-архиватор - 7-Zip
  - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
  - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
  - АИБС - MAPK-SQL (демо)
  - Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
  - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
  - Консультант Плюс

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ... (если необходимо) применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания... (описание).

исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: .... (описание).

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).

10. Перечень ключевых слов

Игровые технологии
Концентрированное обучение
Модель обучения
Модульное обучение
Метод проектов
Объект исследований технологии обучения
Партнерская технология
Педагогическая технология
Предмет исследований технологии обучения
Педагогическое проектирование
Педагогическое моделирование
Педагогическое конструирование
Педагогическая система
Проблемное обучение
Продуктивная технология
Развивающее обучение
Технология
Технология знаково-контекстного обучения
Технологическая модель обучения
Технология обучения
Технология уровневой дифференциации
Рефлексия
Унификация
Щадящая технология

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет социально-культурных технологий
Кафедра управления и экономики социально-культурной сферы

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Рабочая программа дисциплины по направлениям подготовки:

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

53.04.03 «Искусство народного пения»

53.04.04 «Дирижирование»

Квалификация (степень) выпускника:
Магистр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово 2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.04.03 «Искусство народного пения», 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника «Магистр».

Утверждена на заседании кафедры экономики социальной сферы и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://moodle.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры управления и экономики социально-культурной сферы и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://moodle.kemguki.ru/> 1.09.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры управления и экономики социально-культурной сферы и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru> 31.08.2021 г., протокол № 1.

Мухамедиева, С. А. Экономика культуры: рабочая программа дисциплины для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.04.03 «Искусство народного пения», 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника - «Магистр» / канд.экон.наук., доцент С. А. Мухамедиева - Кемерово: КемГИК, 2021. – 25 с. - Текст: непосредственный.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины(модуля)
  - 4.2. Структура дисциплины
  - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1 Образовательные технологии
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 8.1. Основная литература
  - 8.2. Дополнительная литература
  - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»
  - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины «Экономика культуры» является формирование у студентов, знаний об экономике культуры, основных элементах структуры отрасли, содержании основных форм и методов ее хозяйственной деятельности, а также умения применять эти знания в исследовательской и практической деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Курс «Экономика культуры» для обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.04.03 «Искусство народного пения», 53.04.04 «Дирижирование», относится к дисциплинам по выбору. Содержание курса опирается на базовые экономические знания, приобретенные в результате освоения основной образовательной программы бакалавриата или специалитета. В свою очередь, изучение данной учебной дисциплины позволит будущему магистру профессионально подготовиться к организационно-управленческой деятельности в сфере культуры.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- сущность экономического пространства сферы культуры;
- виды экономической деятельности в сфере культуры;
- характеристику организационно-правовых форм организаций сферы культуры, признаки казенного, бюджетного, автономного учреждения
- основы законодательства о культуре РФ. Законодательство Кемеровской области о культуре;
- сущность финансовых ресурсов организаций сферы культуры;
- сущность планирования и прогнозирования. Алгоритм прогнозирования деятельности организаций сферы культуры;
- сущность и состав основных фондов. Стоимостную оценку основных фондов. Амортизация. Основные фонды организаций сферы культуры;
- сущность и состав оборотных фондов;
- сущность кадрового обеспечения, кадрового потенциала;
- сущность оплаты труда. Функции заработной платы. Системы оплаты труда. Виды доплат и надбавок;
- сущность нормирования. Виды норм и объекты нормирования. Функции нормирования и их содержание. Принципы нормирования;
- сущность себестоимости. Типовую группировку затрат по статьям калькуляции;
- сущность и состав стоимости;
- сущность категории «доход» и «прибыль»;
- сущность коммерческой деятельности в сфере культуры;
- ценообразование и ее методы (затратное ценообразование, следование за конкурентом, метод с ориентацией на спрос, метод тендерного ценообразования);
- эффективность: понятие, виды.

уметь:

- определять особенности экономического взаимодействия между потребителями и производителями культурных благ;
- различать формы финансирования сферы культуры;
- определять детерминанты спроса на услуги организаций сферы культуры, детерминанты предложения услуг сферы культуры, факторы (детерминанты) прогнозирования;
- определять особенности использования основных фондов организаций сферы культуры некоммерческого сектора;

- определять сравнительную структура оборотных фондов организаций сферы культуры и хозяйствующих субъектов производственной сферы, структуру оборотных фондов альтернативных организаций сферы культуры;
- коррелировать показатели эффективности деятельности работников сферы культуры и их корреляция с оплатой труда;
- регламентировать процесс нормирования труда;
- рассчитывать рентабельность и ее показатели;
- учитывать особенности ценообразования в сфере культуры;
- определять сводный индекс эффективности.

владеть:

- методикой анализа финансовой деятельности бюджетных организаций сферы культуры;
- методикой поэтапной разработки прогноза;
- методикой расчета показателей эффективности использования основных фондов;
- методикой расчета показателей эффективности использования основных фондов;
- методикой расчета показателей движения кадров;
- методикой составления штатного расписания;
- методикой разработки норм труда;
- методикой определения стоимости услуги., расчета нормативных затрат;
- методикой расчета показателей эффективности деятельности организаций сферы культуры.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.04.03 «Искусство народного пения», 53.04.04 «Дирижирование», следующих компетенций (ПКО, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);	УК- 1.1. Знать и анализировать процессы, происходящие в науке и культуре.	УК- 1.2. Уметь давать оценку собственного уровня знаний и общей культуры в контексте общественных процессов.	УК – 1.3. Владеть навыком формулировки цели собственного интеллектуального развития; методами и средствами совершенствования собственных знаний

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. Курс «Экономика культуры» изучается студентами, обучающимися в магистратуре по направлению подготовки: 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.04.03 «Искусство народного пения», 53.04.04 «Дирижирование», по очной, заочной форм обучения в 3-ом семестре и завершается зачетом.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.1. Структура дисциплины

4.1.1. Структура дисциплины при очной форме обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Сфера культуры как область экономической деятельности.							
1.1.	Организации сферы культуры: виды деятельности и организационно-правовые формы.	3	2				2
1.2.	Правовое обеспечение функционирования и развития сферы культуры.	3	2				2
1.3.	Формы финансирования сферы культуры.	3	2	2		2	4
1.4.	Теоретические основы социально-культурного планирования и прогнозирования	3	2			2	2
Раздел 2. Особенности экономических отношений в сфере культуры. Основные фонды организаций сферы культуры.							
2.1.	Основные фонды организаций сферы культуры.	3	2			2	2
2.2.	Сущность и структура оборотных фондов организаций сферы культуры.	3	2				4
2.3.	Кадровое обеспечение организаций сферы культуры..	3	2			2	4
2.4.	Современная система оплаты труда работников сферы культуры	3	2			2	4

2.5.	Сущность, содержание и значение нормирования труда в деятельности организаций.	3	2			2	2
2.6.	Структура расходов в организациях сферы культуры	3	2				4
2.7.	Сущность и структура доходов организаций сферы культуры.	3	4			2	2
2.8.	Коммерческая деятельность и особенности ценообразование в сфере культуры.	3	2				4
2.9.	Эффективность деятельности организаций сферы культуры	3	4	2		2	2
	Итого		30	4		16	38
	Зачет						72

4.1.2. Структура дисциплины при заочной форме обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	Консульт.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Сфера культуры как область экономической деятельности.						
1.1.	Организации сферы культуры: виды деятельности и организационно-правовые формы.	3					4
1.2.	Правовое обеспечение функционирования и развития сферы культуры.	3					4

1.3.	Формы финансирования сферы культуры.	3	1			2	4
1.4.	Теоретические основы социально-культурного планирования и прогнозирования	3					4
Раздел 2. Особенности экономических отношений в сфере культуры.							
2.1.	Основные фонды организаций сферы культуры.	3	1				4
2.2.	Сущность и структура оборотных фондов организаций сферы культуры.	3					4
2.3.	Кадровое обеспечение организаций сферы культуры..	3	1			2	4
2.4.	Современная система оплаты труда работников сферы культуры	2		1			4
2.5.	Сущность, содержание и значение нормирования труда в деятельности организаций.	3	1			2	4
2.6.	Структура расходов в организациях сферы культуры	3					4
2.7.	Сущность и структура доходов организаций сферы культуры.	3	1				8
2.8.	Коммерческая деятельность и особенности ценообразование в сфере культуры.	3					8
2.9.	Эффективность деятельности организаций сферы культуры	3	1	1			8

	Итого		6	2		6	64
--	-------	--	---	---	--	---	----

4.2. Содержание дисциплины

4.2.1. Содержание дисциплины «Экономика культуры» по направлению подготовки

51.04.03 «Социально-культурная деятельность» профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»

<i>Содержание</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств</i>
Раздел 1. Сфера культуры как область экономической деятельности		
<p>Тема 1.1. Организации сферы культуры: виды деятельности и организационно-правовые формы. Экономическое пространство сферы культуры. Виды экономической деятельности в сфере культуры. Особенности экономического взаимодействия между потребителями и производителями культурных благ. Коммерческие и некоммерческие организации сферы культуры. Характеристика организационно-правовых форм организаций сферы культуры. Признаки казенного, бюджетного, автономного учреждения</p>	<p>Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1); В результате изучения темы студент должен знать: Сущность экономического пространства сферы культуры. Виды экономической деятельности в сфере культуры. Характеристику организационно-правовых форм организаций сферы культуры. Признаки казенного, бюджетного, автономного учреждения уметь: определять особенности экономического взаимодействия между потребителями и производителями культурных благ.</p>	<p>Проверка результатов практических заданий</p>
<p>Тема 1.2. Правовое обеспечение функционирования и развития сферы культуры. Основы законодательства о культуре РФ. Законодательство Кемеровской области о культуре</p>	<p>Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1); В результате изучения темы студент должен знать: Основы законодательства о культуре РФ. Законодательство</p>	<p>защита реферата</p>

	Кемеровской области о культуре	
Тема 1.3. Формы финансирования сферы культуры. Финансовые ресурсы организаций сферы культуры. Формы финансирования сферы культуры. Анализ финансовой деятельности бюджетных организаций сферы культуры.	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: сущность финансовых ресурсов организаций сферы культуры уметь: различать формы финансирования сферы культуры владеть: методикой анализа финансовой деятельности бюджетных организаций сферы культуры.	Проверка результатов практических заданий
Тема 1.4. Теоретические основы социально-культурного планирования и прогнозирования. Сущность планирования и прогнозирования. Факторы (детерминанты) прогнозирования. Алгоритм прогнозирования деятельности организаций сферы культуры. Детерминанты спроса на услуги организаций сферы культуры. Детерминанты предложения услуг сферы культуры. Этапы разработки прогноза.	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: Сущность планирования и прогнозирования. Алгоритм прогнозирования деятельности организаций сферы культуры. уметь: определять детерминанты спроса на услуги организаций сферы культуры. Детерминанты предложения услуг сферы культуры. Факторы (детерминанты) прогнозирования. владеть: методикой поэтапной разработки прогноза.	Проверка результатов практических заданий; защита реферата
Раздел 2. Особенности экономических отношений в сфере культуры.		
Тема 2.1. Основные фонды организаций сферы культуры. Сущность и состав основных фондов. Стоимостная оценка основных фондов. Амортизация. Показатели эффективности использования основных фондов. Основные фонды организаций сферы культуры. Особенности использования основных фондов организаций сферы	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: Сущность и состав основных фондов. Стоимостную оценку основных фондов. Амортизация. Основные фонды организаций сферы культуры. уметь: определять особенности использования основных фондов организаций сферы культуры	Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль

культуры некоммерческого сектора.	некоммерческого сектора. владеть: методикой расчета показателей эффективности использования основных фондов.	
<p>Тема 2.2. Сущность и структура оборотных фондов организаций сферы культуры.</p> <p>Сущность и состав оборотных фондов.</p> <p>Показатели эффективности использования основных фондов. Сравнительная структура оборотных фондов организаций сферы культуры и хозяйствующих субъектов производственной сферы.</p> <p>Структура оборотных фондов альтернативных организаций сферы культуры.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)</p> <p>В результате изучения темы студент должен</p> <p>знать: Сущность и состав оборотных фондов.</p> <p>уметь: определять сравнительную структура оборотных фондов организаций сферы культуры и хозяйствующих субъектов производственной сферы, структуру оборотных фондов альтернативных организаций сферы культуры.</p> <p>владеть: методикой расчета показателей эффективности использования основных фондов</p>	Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль
<p>Тема 2.3. Кадровое обеспечение организаций сферы культуры.</p> <p>Сущность кадрового обеспечения, кадрового потенциала. Показатели движения кадров.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПКО-5. Готов к стратегическому планированию, организации, нормативно-правовому обеспечению социально-культурной деятельности и эффективному менеджменту учреждений социально-культурной сферы;</p> <p>- ПК-2. Готов к системному анализу, диагностике, мониторингу и экспертной оценке ресурсной базы социально-культурной деятельности.</p> <p>В результате изучения темы студент должен</p> <p>знать: Сущность кадрового обеспечения, кадрового потенциала.</p> <p>владеть: Методикой расчета показателей движения кадров.</p>	Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль, защита реферата
<p>Тема 2.4. Современная система оплаты труда работников сферы культуры.</p> <p>Сущность оплаты труда.</p> <p>Функции заработной платы.</p> <p>Системы оплаты труда.</p> <p>Виды доплат и надбавок.</p> <p>Показатели эффективности деятельности работников сферы культуры и их корреляция с оплатой труда.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)</p> <p>В результате изучения темы студент должен</p> <p>знать: Сущность оплаты труда. Функции заработной платы. Системы оплаты труда. Виды доплат и надбавок.</p> <p>уметь: коррелировать показатели эффективности деятельности работников сферы культуры и их корреляция с</p>	Проверка результатов практических заданий

Штатное расписание.	оплатой труда. владеть: методикой составления штатного расписания	
Тема 2.5. Сущность, содержание и значение нормирования труда в деятельности организаций. Сущность нормирования. Виды норм и объекты нормирования. Функции нормирования и их содержание. Принципы нормирования. Регламентация нормирования труда в сфере культуры.	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: Сущность нормирования. Виды норм и объекты нормирования. Функции нормирования и их содержание. Принципы нормирования. уметь: регламентировать процесс нормирования труда владеть: методикой разработки норм труда	Проверка результатов практических заданий
Тема 2.6. Структура расходов в организациях сферы культуры Сущность себестоимости. Типовая группировка затрат по статьям калькуляции. Сущность и состав стоимости. Методика определения стоимости услуги. Методы расчета нормативных затрат.	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: Сущность себестоимости. Типовую группировку затрат по статьям калькуляции. Сущность и состав стоимости. владеть: Методикой определения стоимости услуги., расчета нормативных затрат.	Проверка результатов практических заданий
Тема 2.7. Сущность и структура доходов организаций сферы культуры. Сущность категории «доход» и «прибыль». Рентабельность и ее показатели.	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: Сущность категории «доход» и «прибыль». уметь: рассчитывать рентабельность и ее показатели.	Проверка результатов практических заданий
Тема 2.8. Коммерческая деятельность и особенности ценообразование в сфере культуры. Сущность коммерческой деятельности в сфере культуры. Ценообразование и ее методы (затратное ценообразование, следование за	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: Сущность коммерческой деятельности в сфере культуры. Ценообразование и ее методы (затратное ценообразование, следование за	Проверка результатов практических заданий

следование за конкурентом, метод с ориентацией на спрос, метод тендерного ценообразования). Особенности ценообразования в сфере культуры.	конкурентом, метод с ориентацией на спрос, метод тендерного ценообразования). уметь: учитывать особенности ценообразования в сфере культуры	
Тема 2.9. Эффективность деятельности организаций сферы культуры. Эффективность: понятие, виды. Определение сводного индекса эффективности. Показатели эффективности деятельности организаций сферы культуры.	Формируемые компетенции: - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) В результате изучения темы студент должен знать: Эффективность: понятие, виды. уметь: определять сводный индекс эффективности владеть: методикой расчета показателей эффективности деятельности организаций сферы культуры.	Проверка результатов практических заданий
		зачет

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

При освоении дисциплины, помимо традиционных технологий, ориентированных на формирование суммы теоретических знаний и практических умений, широко используются развивающие – проблемно-поисковые технологии: проблемное изложение лекционного материала; проблемно-исследовательские задания как основа проведения практических занятий, лекционные занятия проводятся с использованием электронных презентаций; лекции с элементами дискуссий; Семинарские (практические) занятия, подготовка выступлений на семинарских занятиях с презентациями в Power Point; самостоятельная работа по написанию рефератов; электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом, зачет

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины применение электронных образовательных технологий предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, тест.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями (иллюстрации, схемы, диаграммы), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный

компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, семинары, форумы и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Интерактивный элемент «Задание» позволяет преподавателю наладить обратную связь со студентом посредством получения от них выполненных заданий в электронном варианте. С помощью элемента «Задание» студентам доступно представление на рассмотрение преподавателю своих работ в различной форме: тексты, таблицы, презентации. После проверки выполненного задания преподавателем выставляется отметка, видимая студенту в элементе «Оценки»; результат проверки работы может быть представлен и в виде рецензии или комментариев преподавателя.

Организации самоконтроля и текущего контроля знаний по дисциплине значительно способствует применение интерактивного элемента «Тест», который предоставляет возможность использования разнообразных типов заданий (выбрать один или несколько ответов из предложенных / установить соответствие / вписать свой ответ / дать развернутый ответ). При освоении студентами дисциплины именно тесты используются как одно из основных средств объективной оценки знаний

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Примерная тематика докладов

1. Специфические особенности товара и услуги в сфере культуры.
2. Особенности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры.
3. Функции сферы культуры.
4. Характеристика общественных, смешанных и чистых экономических благ.
5. Государственная поддержка сферы культуры.
6. Финансирование сферы культуры
7. Основные формы и системы оплаты труда в сфере культуры
8. Особенности системы налогообложения бюджетных учреждений в сфере культуры.
9. Понятие и виды коммерческой деятельности в сфере культуры.
10. Эффективность деятельности организаций сферы культуры на материалах деятельности.....(по выбору студента)

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СРС обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

Конспект лекции

Учебно-практические ресурсы

- Практические задания

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания студентам к выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

- Перечень полезных ссылок

6.3. Методические указания для обучающихся к выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента является частью процесса обучения в вузе. Лекционный курс по экономики культуры, не может охватить всего содержания дисциплины, поэтому успешное освоение данного курса требует от студента, обучающегося в магистратуре систематической самостоятельной учебной работы. Самостоятельное выполнение индивидуальных заданий по дисциплине «Экономика культуры» способствует систематизации полученных студентами знаний по основным темам и формирует у студентов навыки исследовательской работы.

В процессе выполнения учебно-исследовательских заданий студенты учатся самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, другой литературой. Содержание самостоятельной работы студентов по данной дисциплине направлено на:

- формирование и развитие умений поиска информации, отбора и систематизации материалов, фиксирования информации;
- развитие способностей к самостоятельному анализу источников информации;
- закрепление, углубление и систематизация знаний;
- совершенствование умений по самостоятельному приобретению знаний.

6.3.1. Перечень заданий для самостоятельной работы по курсу «Экономика культуры»

Задание 1. Самостоятельная работа по теме «Организации сферы культуры: виды деятельности и организационно-правовые формы»:

1.1. *Web - задание:* Обратитесь по адресу URL:<http://mkrf.ru/> - Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации

Ознакомьтесь с материалом, который описывает культурную жизнь регионов и определите социальный и экономический эффект описываемых мероприятий по вашему усмотрению.

1.2. *Web - задание:* Обратитесь по адресу URL:<http://mkrf.ru/> официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. В разделе «Паспорт культурной жизни» изучите информацию о состоянии культуры в регионах за 2018, 2019 год, предоставленную органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, обработанную ФГУП ГИВЦ Минкультуры России. Дайте характеристику основным показателям, которые характеризуют сферу культуры в прошедшем году. Регион можно выбрать по вашему усмотрению

Задание 2. Самостоятельная работа по теме «Система финансирования сферы культуры»: определить лимит финансовой обеспеченности клубного учреждения сферы культуры на основе следующих данных:

Площадь помещения 16700 м²;

Цена 1 часа технологического времени 230 рублей;

Численность творческих работников 42 человека;

Фонд оплаты труда творческим работникам (на основании штатного расписания) 8 960 720 рублей

Заработная плата технического персонала – минимальная оплата труда по региону.

Удельный расход тепла на 1м³ 0,07 Гкал;

Объем отапливаемого здания 167000 м³;

Цена за единицу тепловой энергии 850 рублей на 1 Гкал;

Удельные затраты на коммунальные услуги 0,7;

Стоимость материально-технической базы учреждения 123 520 тыс. рублей;

Балансовая стоимость имущества 134230 тыс.рублей;

Стоимость имущества, подлежащего закупке для реализации социализирующих программ 7200 тыс. рублей;

Число сотрудников нуждающихся в повышении квалификации 4 человека;
Стоимость повышения квалификации в среднем на 1 человека – 34000 тыс.рублей;
Величина затрат, необходимых для обновления репертуара и творческих программ, приводимых в соответствие с целевыми задачами учреждения – 264 тыс.руб.

ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВА ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Состав норматива бюджетного финансирования клубного учреждения составляет:

1. оплата труда персонала, привлекаемого по штатному расписанию для выполнения работ и услуг, включённых в муниципальный заказ или заказ органов государственного управления;
2. начисления на оплату труда (взносы во внебюджетные фонды)
3. оплата коммунальных и иных услуг (аренда помещений, тепло- и электроэнергия, потребление газа и водоснабжение) по содержанию материально-технической базы клуба, входящего в состав нормируемых объектов, гарантирующих минимальную социальную обеспеченность;
4. оплата услуг связи;
5. оплата транспортных расходов;
6. командировки и служебные разъезды;
7. оплата вневедомственной охраны и пожарной сигнализации;
8. текущий ремонт зданий и сооружений;
9. капитальный ремонт зданий и сооружений;
10. целевые расходы на финансовое обеспечение творческого процесса клубая, направленного на изменение неблагоприятных тенденций в социокультурной ситуации в территории, выявленных в процессе социально-экономического прогнозирования

При этом нормативные расходы на оплату труда определяются исходя из:

1. нормативной численности: а) творческого персонала и специалистоввыполняющих социализирующие функции;
б) технического персонала необходимого для охраны и содержания материально-технической базы клуба в функциональном состоянии;
2. средней заработной платы, рассчитанной по величине прожиточного минимума, установленного муниципальными органами, умноженной на средний тарифный коэффициент, исчисленный по штатному расписанию, утверждённому в пределах нормативной численности.

Норматив финансовых затрат, направляемых для оплаты труда специалистов, рассчитывается по формуле:

$$H = N * V * K * (1 + B/100) + (N * P * T) \quad (1)$$

H- Норматив финансовых затрат, направляемых для оплаты труда специалистов

N - Численность технического персонала, необходимого для охраны и содержания материально- технической базы в функциональном состоянии;

V- Прожиточный минимум, установленный для региона размещения объекта культуры;

K- Средний тарифный коэффициент, исчисленный по штатному расписанию, утверждённому в пределах нормативной численности;

B% - норматив отчислений в страховые фонды;

N - Численность специалистов, выполняющих социализирующие функции (работа с детьми, инвалидами, ветеранами и пр.);

P - Цена 1 часа технологического времени по выполнению социализирующей функции;

T - число часов технологического времени, занятого в социализирующей программе.

Соответствует времени работы клуба по работе с населением.

При этом нормативная численность технического персонала, необходимого для охраны и содержания материально – технической базы клуба определяется на основании данных таблицы

Таблица.Нормативная численность технического персонала

Площадь помещений, (кв. м)						
0-500	500-2000	2000-5000	5000-10000	10000-20000	20000-50000	Более 50000
3	9	14	16	18	22	27

Нормативная численность творческих сотрудников, выполняющих социализирующие функции по реализации общественно-необходимых программ, определяется на основании штатного расписания учреждения.

Нормативы начислений на оплату труда определяются величиной налога во внебюджетные фонды (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ, в фонд обязательного медицинского страхования)

Норматив финансовых затрат на содержание и охрану материально технической базы рассчитывается путем сложения следующих расходов:

- затрат на оплату коммунальных услуг;
- затрат на поддерживающий ремонт,
- затрат на оснащение,
- затрат на капитальный ремонт (реставрацию),
- затрат на освещение, водоснабжение и прочие коммунальные услуги,
- расходы на оплату услуг связи,
- транспортные расходы и служебные разъезды,
- расходы на оплату вневедомственной охраны,
- оплата пожарной сигнализации, услуг других организаций

Нормативные расходы на оплату коммунальных услуг рассчитывается по формуле:

$$H = G * w * c$$

где H- норматив затрат на отопление

G – удельный расход тепла на 1 м²

W- объем отапливаемого здания, м³

C – цена за единицу тепловой энергии

Норматив затрат на освещение, водоснабжение и прочие коммунальные услуги определяется:

$$H = c * T$$

где H – норматив затрат на освещение, водоснабжение и прочие коммунальные услуги;

C- удельные затраты на освещение, водоснабжение и прочие коммунальные услуги в расчете на один час технологического времени;

T- число часов технологического времени, занятого в социализирующей программе.

Нормативные расходы на текущий ремонт зданий и сооружений рассчитываются по формуле:

$$H_{п.р.} = 0,05 * F$$

где F- стоимость материально - технической базы учреждения

Затраты на оснащение определяются по формуле:

$$H_{оснащение} = 0,1 * (F_{балансовая} + F_{стоимость имущества})$$

где H - затраты на оснащение;

F_{балансовая}- балансовая стоимость имущества

F_{стоимость имущества} - стоимость имущества, подлежащего закупке для реализации социализирующих программ

Затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений устанавливаются в размере не менее 10% от балансовой стоимости имущества музея с учетом их возможного увеличения. Средства являются целевыми и могут накапливаться на специальном счете до момента проведения ремонтно-восстановительных работ по специальной смете капитального ремонта.

Норматив финансовых затрат, направляемых на пополнение нематериальных активов и обновление информационно-творческих ресурсов рассчитывается по формуле:

$$H=L+C+O$$

где Н -норматив финансовых затрат, направляемых на пополнение нематериальных активов;

L - число научных сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации;

C -стоимость повышения квалификации одного специалиста;

O-величина затрат, необходимых для пополнения коллекции, обновлений экспозиций и разработки специальных творческих программ, необходимых для реализации целевых задач музея, соответствующих общественно необходимым потребностям.

В целом норматив по бюджетному финансированию на предстоящий год определяется как сумма всех затрат

Установленный норматив может быть пересмотрен в случае существенных изменений условий деятельности (переезд в другое здание, реконструкция и техническое перевооружение и т.п.) и существенных разовых изменений цен на основные услуги используемые учреждением культуры.

Задание 4. Самостоятельная работа по теме «Эффективность деятельности организаций сферы культуры»: выполнить научно-исследовательскую работу на материалах учреждения культуры.

В теоретической части должны быть рассмотрены следующие экономические категории: понятие ресурсного потенциала, классификация ресурсов, классификация ресурсной базы в социально-культурной сфере. При рассмотрении ресурсного потенциала необходимо указать его назначение и роль в организации деятельности учреждений культуры, его специфику.

В практической части следует использовать документы, статистические данные рассматриваемой организации сферы культуры. Ресурсный потенциал организации следует характеризовать по следующим параметрам:

- материальные ресурсы (здания, сооружения, техническая и музыкальная аппаратура, костюмы, декорации, книжные фонды и т.д.);
- трудовые (кадровые) ресурсы (штатное расписание);
- финансовые ресурсы (денежные средства организации социально-культурной сферы);
- информационно-творческие ресурсы (информационные продукты и услуги, сценарии, методические разработки и т.д.).

Проводя анализ ресурсного потенциала необходимо выявить и определить степень эффективности его использования. Влияние экономических факторов на его воспроизводство.

В заключении на основе проведенного анализа делаются выводы, даются рекомендации, а также представляются обобщенные результаты работы, кроме того, в заключении студент может сформулировать собственную позицию в оценке изучаемых вопросов.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Описания практических заданий, тематика сообщений, описание деловой игры, описание творческого задания, задания в тестовой форме и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Задания для промежуточной аттестации (в тестовой форме) и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>

7.2.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Составляющие экономического пространства сферы культуры.
2. Специфические особенности товара и услуги в социально-культурной сфере.
3. Особенности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры.
4. Формы коммерческих организаций и некоммерческих организаций.
5. Основные отличительные признаки между государственными (муниципальными) учреждениями автономного, бюджетного, казенного типа.
6. Функции сферы культуры.
7. Виды культурной деятельности.
8. Особенности экономического взаимодействия между потребителями и производителями культурных благ.
9. Формы финансирования сферы культуры
10. Понятие и классификация основных фондов сферы культуры. Характеристика физического и морального износа основных фондов сферы культуры.
11. Понятие, виды и роль нематериальных активов в процессе производства культурных благ.
12. Понятие оборотных средств и показатели их эффективного использования
13. Структура и специфика оборотных средств альтернативных организаций культуры.
14. Структура и особенности себестоимости продукта сферы культуры
15. Основные формы и системы оплаты труда.
16. Сущность и содержание категорий: доход, прибыль. Структура доходов от обычных видов деятельности, операционных, внереализационных, чрезвычайных.
17. Понятие цены и этапы развития процесса ценообразования в сфере культуры.
18. Характеристика методов ценообразования и особенности процесса ценообразования в сфере культуры.
19. Сущность и содержание эффективности деятельности организаций.
20. Методика системной комплексной оценки эффективности деятельности организаций в сфере культуры на основе индикаторов оценки социальной, экономической, организационной, технологической эффективности.

7.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации **в форме зачета** определяются «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» **выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: продвинутый, повышенный, пороговый** - обучающийся знает курс на уровне лекционного материала, базового учебника, дополнительной учебной, научной и методологической литературы, умеет привести разные точки зрения по излагаемому вопросу.

«Не зачтено» **соответствует нулевому уровню формирования компетенций;** обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При использовании 100-балльной шкалы оценивания при промежуточной аттестации, знания, умения и навыки обучающихся определяются в данной шкале и переводятся в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме зачета

Уровень формирования	Оценка	Минимальное количество	Максимальное количество
----------------------	--------	------------------------	-------------------------

компетенции		баллов	баллов
Продвинутый, повышенный, пороговый	Зачтено	55	100
Нулевой	Не зачтено	0	54

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под ред. Н. А. Восколович. – Москва : Юнити, 2017. – 367 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615888> (дата обращения: 20.11.2021). – ISBN 978-5-238-01474-6. – Текст : электронный.

2. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие : [16+] / С. А. Мухамедиева. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. – 305 с. – Текст : непосредственный.

3. Тросби, Д. Экономика и культура / Д. Тросби ; пер. с англ. И. Кушнаревой. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. – 257 с. – (Исследования культуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486567> (дата обращения: 20.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1524-2 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1684-3 (e-book). – DOI 10.17323/978-5-7598-1524-2. – Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

1. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / под ред. А. В. Пикулькина. – Москва : Юнити, 2017. – 464 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615847> (дата обращения: 20.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01159-2. – Текст : электронный.

4. Чарная, И.В. Введение в экономику культуры: учеб.пособие / И. В. ЧарнаяМ.:МГУКИ, 2010- 119с. - Текст : непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/>. – Загл. с экрана.

2. Министерство культуры [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <http://mkrf.ru/> – Загл. с экрана.

3. Министерство труда и социальной защиты [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <http://demo.rosmintrud.ru/>– Загл. с экрана.

4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/>– Загл. с экрана.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*

– Операционная система – MS Windows (10, 8,7,XP)

- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
- Видеоредактор - Adobe CS6 Master Collection
- Информационная система 1С:Предприятие 8
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
- АБИС – Руслан, Ирбис

- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
- Офисный пакет – LibreOffice
- Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
- Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
- АИБС - MAPK-SQL (демо)
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Консультант Плюс

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального

помощника сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).

10. Перечень ключевых слов

Автономное учреждение
Акционерное общество
Амортизация
Бюджетное учреждение
Внереализационный доход
Восстановительная стоимость
Казенное учреждение
Коммерческая организация
Ликвидационная стоимость
Моральный износ
Новая система оплаты труда
Некоммерческое партнерство
Нормирование труда
Нематериальный актив
Нормативно-целевое финансирование
Оборачиваемость
Общество с ограниченной ответственностью
Оборотные фонды
Общественные организации

Операционные доход
Оплата труда
Организационная эффективность
Основные фонды
Остаточная стоимость
Первоначальная стоимость
Планирование
Прогнозирование
Повременная заработная плата
Прибыль
Рентабельность
Себестоимость
Сдельная оплата труда
Скорость оборотного капитала
Смета
Спонсорство
Среднегодовая стоимость
Статусное сметное финансирование
Социальная эффективность
Субсидия
Текучесть кадров
Технологическая эффективность
Товарищество полное
Товарищество на вере
Учреждение
Физический износ
Фандрайзинг
Фонд
Фондовооруженность
Фондоемкость
Фондоотдача
Цена
Ценообразование
Частное финансирование
Экономический эффект
Экономическое пространство
Экономическая эффективность
Эффективность

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский государственный институт культуры

Факультет музыкального искусства

Кафедра дирижирования и академического пения

РУКОВОДСТВО ХОРОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.04 «Дирижирование»

Профиль подготовки

Дирижирование академическим хором

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2022 г.

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника Магистр

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019 г., протокол №1.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 29.04.2022 г., протокол №9.

Библиографическое описание рабочей программы дисциплины (примеры):

Руководство хоровым коллективом [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», профилю «Дирижирование академическим хором», квалификация выпускника «Магистр» / Сост. И. В. Шорохова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 18 с.

Составитель:

Шорохова И.В., профессор

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
  - 4.2. Структура дисциплины
  - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1 Образовательные технологии
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 8.1. Основная литература
  - 8.2. Дополнительная литература
  - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целью данного курса является практическое применение знаний, направленных на формирование компетенций, подготавливающих обучающегося к самостоятельному, квалифицированному управлению хоровым коллективом.

Задачи курса:

- освоение основ персонального менеджмента руководителя хорового коллектива;
- изучение репертуара хорового коллектива, выстраивание драматургии концертной программы;
- закрепление навыков предварительной работы над хоровой партитурой;
- выявление общих закономерностей планирования, построения репетиционного процесса, выбор форм и приемов работы с хором;
- демонстрация навыков управления в дирижировании концертной программой.

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина «Руководство хоровым коллективом» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП по направлению 53.04.04 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Курс является продолжением учебных дисциплин «Хоровой класс», «Теория и история хорового исполнительства», «Работа с хором» (уровень бакалавриата), изучение которых позволило обучающемуся на базовом уровне освоить:

- вопросы этики дирижерской деятельности;
- основы вокальной работы в хоровом коллективе;
- приемы работы над элементами хоровой звучности;
- процесс подготовки и публичного исполнения хоровых произведений (а cappella и с сопровождением);
- практическое использование необходимых навыков управления хором в репетиционной работе и концертной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОК, ОК, ОК, ПК):

- использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-2);
- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами, оркестрами) (ПК-1);
- быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2);
- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-5);
- разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет" (ПК-12);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

- принципы управления творческим коллективом (ОК-2,ОПК-3);
- принципы дирижирования академическим хором (ПК-1);
- современный и классический репертуар (ПК-2);
- разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-5).

уметь:

- организовывать репетиционный процесс и концертную деятельность творческого коллектива (ОК-2,ОПК-3);
- на высоком художественном уровне дирижировать хором во время репетиции и в концертном исполнении(ПК-1);
- подбирать репертуар и разучивать с хором концертные программы, состоящие из произведений, представляющих все стилевое и жанровое разнообразие хоровой музыки (ПК-2);
- разрабатывать и использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-5);
- использовать современные медиа возможности для участия в просветительских проектах с целью популяризации музыкального искусства с (ПК-12).

владеть:

- методами и современными технологиями разучивания и исполнения в репетиционном процессе и концертной деятельности хоровых сочинений(ОК-2,ОПК-3, ПК-1, ПК-2);
- методами популяризации музыкального искусства (ПК-12);

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов. В том числе 71 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 73 часа самостоятельная работа обучающихся. 36 часов контроль.

28 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Практические занятия (ОФО/ЗФО)	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС (ОФО/ЗФО)
1	Репетиционная работа с хором 1 произведения а carrella (обработка народной песни или хоровой	1	36		18*/8*		Сит. анализ Дискуссия	18/28

	миниатюры) из последующей программы государственного экзамена.							
2	Репетиционная работа с хором 1 произведения а sarpella (обработка народной песни или хоровой миниатюры) из последующей программы государственного экзамена.	2	36		17*/8*		Сит. анализ Дискуссия	19/28
3	Репетиционная работа с хором 1 произведения с сопровождением из последующей программы государственного экзамена.	3	36		18*/18*		Сит. анализ Дискуссия	18/18
4	Репетиционная работа с хором 1 произведения с сопровождением крупной формы (сцена из оперы, оратории, кантаты и др.) из последующей программы государственного экзамена.	4	36		18*/18*		Сит. анализ Дискуссия	18/18
	Всего часов в интерактивной форме:						28*/21*(40%)	
	Итого:		180		71/52		Контроль 36 часов	73/92

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1	Репетиционная работа с хором 1 произведения а sarpella (обработка народной песни или хоровой миниатюры) из последующей программы государственного экзамена.	Формируемые компетенции: <ul style="list-style-type: none"> использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-2); осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты 	Контроль самостоятельной работы, прослушивание
2	Репетиционная работа с хором 1 произведения а sarpella (обработка народной песни или хоровой		Контроль самостоятельной работы, прослушивание

	миниатюры) из последующей программы государственного экзамена.	общественности путем дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами, оркестрами) (ПК-1);	
3	Репетиционная работа с хором 1 произведения с сопровождением из последующей программы государственного экзамена.	<ul style="list-style-type: none"> • быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2); 	Зачет в форме прослушивания. Тестовый контроль
4	Репетиционная работа с хором 1 произведения с сопровождением крупной формы (сцена из оперы, оратории, кантаты и др.) из последующей программы государственного экзамена.	<ul style="list-style-type: none"> • использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-5); • разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет" (ПК-12); <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принципы управления творческим коллективом (ОК-2,ОПК-3); • принципы дирижирования академическим хором (ПК-1); • современный и классический репертуар (ПК-2); • разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-5). <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организовывать репетиционный процесс и концертную деятельность творческого коллектива (ОК-2,ОПК-3); • на высоком художественном уровне дирижировать хором во время репетиции и в концертном исполнении(ПК-1); • подбирать репертуар и разучивать с хором концертные программы, состоящие из произведений, представляющих все стилевое и жанровое разнообразие хоровой музыки (ПК-2); • разрабатывать и использовать разнообразные педагогические технологии и 	Экзамен Тестовый контроль

		<p>методы в области музыкального образования (ПК-5);</p> <ul style="list-style-type: none"> использовать современные медиа возможности для участия в просветительских проектах с целью популяризации музыкального искусства с (ПК-12). <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> методами и современными технологиями разучивания и исполнения в репетиционном процессе и концертной деятельности хоровых сочинений(ОК-2,ОПК-3, ПК-1, ПК-2); методами популяризации музыкального искусства (ПК-12); 	
--	--	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.04 «Дирижирование», предусматривается широкое использование в учебном процессе традиционных активных, интерактивных форм проведения занятий (отчетный концерт, тематический концерт, концерт-посвящение и др.)

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- Традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.
- Инновационные технологии:
  - использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;
  - применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с преподавателями вузов культуры и искусств, колледжей искусств, руководителями профессиональных и любительских оркестровых коллективов, мастер-классы специалистов, совместные творческие встречи, участие в конкурсах и фестивалях.

Интерактивные технологии:

- дискуссия, дебаты;
- ситуационный анализ:

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/> .

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-наглядные ресурсы

- Рекомендации по разучиванию хоровых произведений

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

- Тестовые задания

6.2. Примерный перечень произведений для работы с хором:

1. Lotti A. «Vere lancuores nostras»;
2. Азеев Е. «Владычице, прими молитву», переложение Т. Кожевникова;
3. Бах И. С. «Magnificat» № 11 «Suscepit Israil»;
4. Бах И. С. Хоры из кантат;
5. Бородин А. Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь Игорь»;
6. Бородин А. Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь»;
7. Бортнянский Д. «Да исправится молитва моя», «Херувимская»;
8. Брамс И. «Ave Maria»;
9. Брамс И. «Песня Фингала»;
10. Бриттен Б. «Messa - brevis»;
11. Бриттен Б. Рождественские песнопения;
12. Виссинг А. «Ave Maria»;
13. Власов А., сл. А. Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца», переложение.
14. Г. Ковалева;
15. Гаврилин В. «Перезвоны»;
16. Гайдн И. «Messa - brevis B-dur», перед. Я. Чапкайло;
17. Гендель Г. «Alleluia» из оратории «Messija», пер. Заводского;
18. Джобин А. «How insensitive»;
19. Евграфов Ю., сл. А. Ахматовой «В саду дней», кантата;
20. Евграфов Ю., сл. Н. Флерова «Радуга по весне»;
21. Калистратов В. Прелюдия и пассакалия;
22. Кастальский А. Литургия для женского хора;
23. Керубини Л. «Blanche de Provence»;
24. Ларин А., сл. И. Бунина «Весна»;
25. Малер Г. «Песни странствующего подмастерья» № 4, № 6, пер.
26. Т. Рыбаковой;
27. Мендельсон Ф. «6 духовных хоров», ор. 39;
28. Мендельсон Ф. терцет «Eugel aus Elias»;
29. Моцарт В. А. «Alleluia», перед. С. Грибова;
30. Новиков А., сл. А. Самара «Нанайская»;
31. Пономарев В. Литургия для женского хора;
32. Пуленк Ф. «Litanies a la vierge noire»;
33. Пуленк Ф. «La petite fille sage»;
34. Рахманинов С. «Вокализ», пер. С. Соснина;
35. Рахманинов С. «Шесть хоров для женских (детских) голосов»;
36. Русская народная песня «А я по лугу», обр. А. Кулыгина;
37. Русская народная песня «Девка по саду ходила», обр. А. Калистратова;
38. Русская народная песня «Красно золото», обр. А. Колосова;

39. Русская народная песня «На горе-то калина», обр. С. Екимова;
40. Русская народная песня «Не было ветров», обр. В. Мартынова;
41. Русская народная песня «Пимы мои», обр. В. Калистратова, перед. Т. Зариповой;
42. Русская народная песня «Плач невесты-сироты», обр. А. Калистратова;
43. Русская народная песня «Повянь, повянь бурь-погодушка», обр. В. Соколова;
44. Русская народная песня «Полоса», обр. Ф. Козлова;
45. Русская народная песня «Уж вы, мои ветры», обр. А. Флярковского;
46. Русская народная песня «Я посеяла ленку», обр. Г. Конникова;
47. Салманов В. «Ветры буйные» из хорового концерта «Лебедушка»;
48. Салманов В., сл. И. Бунина, «Родник»;
49. Свиридов Г. «Курские песни» № 4, № 6;
50. Свиридов Г., сл. Л. Пастернака «Снег идет»;
51. Слонимский С. «Трепак» из оперы «Виринея»;
52. Сорг Г. «Ave Maria»;
53. Танеев С, сл. А. Пушкина «Адели»;
54. Танеев С, сл. Ф. Тютчева «Тихой ночью»;
55. Танеев С, сл. Я. Полонского «Посмотри какая мгла», переложение В. Соколова;
56. Танеев С, сл. Я. Полонского «Посмотри какая мгла»;
57. Томпсон Р. «Alleluia», переложение А. Пономарева;
58. Тормис В. «Закрытие железа», переложение Я. Чапкайло;
59. Тосин С. Фантазия на темы «Битлз»;
60. Украинская народная песня «Купала на Ивана», обр. А. Ушкарева;
61. Хромушин О. «Шолом-алеихем», фантазия;
62. Чайковский П. «Девушки-красавицы» из оперы «Евгений Онегин»;
63. Чайковский П. «Пока на небе не погас» из оперы «Орлеанская дева»;
64. Чайковский П. Колыбельная из оперы «Иоланта»;
65. Чайковский П., сл. В. Цыганова «Без поры да без времени»;
66. Чайковский П., сл. И. Сурикова «Я не в поле да не травушкой была»,
67. перед. С. Бодренкова;
68. Чайковский П. Сцена Марии с девушками из оперы «Мазепа»;
69. Чесноков П. «Всенощное бдение»;
70. Чесноков П. «Литургия»;
71. Чудова Т., сл. народные «Что над морем глубоким»;
72. Шалгинова Т. «Хакасский орнамент»;
73. Шахроманян Г. «Ave Maria»;
74. Шуберт Ф. «Gott in der Natur»;
75. Шуберт Ф. «Jebet»;
76. Шуберт Ф. «Messa G-dur», переложение Я. Чапкайло;
77. Шуберт Ф. «Nachthelle»;
78. Шуберт Ф. Псалом № 23;
79. Шуман Р. «Coronach»;
80. Шуман Р. «Liebesgrara»;
81. Шуман Р. «Standchen»;
82. Шуман Р. «Цыгане», переложение Т. Малышенко;

83. Щедрин Р. «Маленькая кантата» из оперы «Не только любовь», фрагмент;

84. Юкечев Ю., сл. Р. Кено «Весна», переложение И. Вакуленко.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Профессиональные функции руководителя хорового коллектива предполагают владение основами нескольких смежных специальностей. В процессе организации деятельности хора, в его репетиционной и концертной работе, руководитель выступает в различных ролях: менеджера, хормейстера, психолога, дирижера, режиссера, актера, воспитателя и т.д. Каждая из этих ролей предполагает определенный уровень подготовки, наличие базовых знаний в разных областях и постоянное самосовершенствование.

При освоении курса «Руководство хоровым коллективом», в процессе самостоятельной работы, студент имеет возможность развить целый комплекс специальных навыков и умений, определяющих успешность овладения учебной дисциплиной.

Успешное освоение курса будет определяться ежедневной работой студента по саморазвитию (персональный менеджмент), формированию в себе совокупности качеств, определяющих *профессионально-управленческую культуру* дирижера-хормейстера, руководителя творческого коллектива, а так же, систематической, самостоятельной подготовкой к постановке целей и задач, их достижению в реализации следующих этапов деятельности руководителя хорового коллектива:

- формирование репертуара;
- предварительная работа над партитурой;
- планирование репетиционного процесса;
- ведение репетиции;
- подготовка к концертному выступлению.

Выстраивая алгоритм планирования репетиционной деятельности, руководителю необходимо:

1. Четко разграничить работу над партитурой определенными этапами. Эти этапы условно характеризуют стадии освоения партитуры хором:

- *начальный этап,*
- *этап «впевания»,*
- *этап выразительного освоения партитуры,*
- *этап художественного исполнения сочинения.*

2. Проанализировать критерии цели:

- Для выполнения критерия *«конкретности»*, необходимо точно сформулировать результат, который необходимо достичь (Что я хочу получить в результате?).

- Для выполнения критерия *«измеримости»*, предварительно необходимо сформулировать четкие критерии достижения результата (Какие показатели говорят, что цель мною достигнута?).

- Критерий *«достижимости»* определяется реалистичностью выполнения задачи (За счет чего может быть достигнут результат?). Здесь необходимо произвести качественный и количественный анализ состава хорового коллектива, выявить преимущества, которые будут способствовать и ограничения, которые будут препятствовать достижению цели.

- Критерий «реалистичности и значимости» имеет в данном случае проверочную ценностную функцию (Действительно возможно и необходимо мне выполнить эту задачу?).

- Критерий «ограниченности по времени» позволяет контролировать сроки реализации поставленной цели (К какому сроку должны быть выполнены задания?)

- После проведения предварительного анализа, конкретизирующего каждый критерий для каждого этапа, руководителем формулируются цели этапов.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для текущего контроля успеваемости в течение 1-2 семестров кафедрой дирижирования и академического пения устраиваются прослушивания разучиваемой с хоровым коллективом программы.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Формой промежуточного контроля дисциплины «Руководство хоровым коллективом» являются зачет в 3 семестре и экзамен в 4 семестре.

Кроме того на зачете магистранту необходимо ответить на тестовые задания.

Примеры тестовых заданий к зачету:

1. Отметьте правильные ответы.

Изучение курса основывается на знаниях, полученных на предшествующем уровне образования в области:

- а. этики дирижерской деятельности;
- б. вокальной работы в хоровом коллективе;
- в. работы над элементами хоровой звучности;
- г. подготовки и публичного исполнения хоровых произведений (а cappella и с сопровождением);
- д. практического использования необходимых навыков управления хором в репетиционной работе и концертной деятельности;
- е. все ответы правильные

2. Обозначьте несоответствующее.

Руководитель хорового коллектива в процессе организации деятельности хора, в его репетиционной и концертной работе выступает в роли:

- а. менеджера;
- б. хормейстера;
- в. психолога;
- г. дирижера;
- д. режиссера;
- е. врача.

3. Исключите лишнее в этапах деятельности руководителя хорового коллектива:

- а. формирование репертуара;
- б. предварительная работа над партитурой;

- в. планирование репетиционного процесса;
- г. ведение репетиции;
- д. исполнение сольной партии на фортепиано;
- е. подготовка к концертному выступлению.

4. Отметьте правильные ответы.

Размышления о значении личности руководителя мы можем найти в публицистике, в книгах и интервью выдающейся деятельности дирижеров - руководителей художественно-творческих коллективов

- а. К. П. Кондрашина;
- б. Е. Ф. Светланова;
  - в. И. А. Мусина;
- г. Г. Н. Рождественского;
- д. П. Г. Чеснокова;
- е. С. А. Казачкова;
- ж. В. А. Чернушенко;
- з. все ответы правильные.

5. Оцените верность высказывания.

«Мастера хорового искусства - выдающиеся хормейстеры и опытные педагоги, характеризуя личностные качества руководителя коллектива, говорили и писали о профессиональных умениях и знаниях, художественно-творческом мышлении, способностях, морально-этических нормах, воле, воображении, эмоциях, умении общаться, действовать, воздействовать и др. Опытные практики не выделяли среди выше перечисленных ведущее, главное, весомое качество, считая, что отсутствие хотя бы одного из них, серьезно обесценивало бы личность руководителя»

- а. верно;
- б. неверно.

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации **в форме зачета** определяются «зачтено», «не зачтено».

«**Зачтено**» выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: **продвинутый, повышенный, пороговый**; обучающийся знает принципы управления творческим коллективом, принципы дирижирования академическим хором, современный и классический репертуар, разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования. Умеет организовывать репетиционный процесс и концертную деятельность творческого коллектива, на высоком художественном уровне дирижировать хором во время репетиции и в концертном исполнении, подбирать репертуар и разучивать с хором концертные программы, состоящие из произведений, представляющих все стилевое и жанровое разнообразие хоровой музыки, разрабатывать и использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования, использовать современные медиа возможности для участия в просветительских проектах с целью популяризации музыкального искусства. Владеет методами и современными технологиями разучивания и исполнения в репетиционном процессе и концертной деятельности хоровых сочинений, методами популяризации музыкального искусства.

«**Не зачтено**» соответствует **нулевому уровню формирования компетенций**; обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала,

Кроме того на экзамене магистранту необходимо ответить на тестовые задания.

Примеры тестовых заданий к экзамену:

1. Установите соответствие.

Демократический стиль руководства характеризуется:

- а. творческим взаимодействием руководителя и коллектива, взаимопониманием и взаимообогащением;
- б. как позиция невмешательства;
- в. безоговорочным подчинением участников коллектива руководителю.

2. Установите соответствие стиля управления.

Лидерский стиль «гуру» принадлежит:

- а. Рикардо Мутти
- б. Герберта фон Караяна
- в. Карлоса Клайбера
- г. Леонарда Бернстайна
- д. Артуро Тосканини
- е. Рихарда Штрауса

3. Исключите лишнее.

Опытный хормейстер В. Л. Живов уделяет особое внимание проблемам дисциплины в творческом коллективе, рассматривает ее как «необходимое условие эффективности любой деятельности» и различает следующие виды:

- а. внешнюю;
- б. внутреннюю;
- в. самодисциплину.

4. Определите правильный ответ.

Культура внутренних взаимоотношений в коллективе должна складываться:

- а. спонтанно;
- б. приниматься решением общего собрания;
- в. формироваться руководителем.

5. Научное исследование «Проблема репертуара в детском хоровом исполнительстве» принадлежит

- а. Н. В. Авериной;
- б. Е. Л. Дыгановой;
- в. В. Л. Живову;
- г. И. Х. Стулову.

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации **в форме экзамена** определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется, если обучающийся достиг **продвинутого уровня формирования компетенций**; магистрант глубоко и прочно усвоил весь программный материал, знает принципы управления творческим коллективом, принципы дирижирования академическим хором, современный и классический репертуар, разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования. Умеет организовывать репетиционный процесс и концертную деятельность творческого коллектива, на высоком художественном уровне дирижировать хором во время репетиции и в концертном исполнении, подбирать репертуар и разучивать с хором концертные программы, состоящие из произведений, представляющих все стилевое и жанровое разнообразие хоровой музыки, разрабатывать и использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области

музыкального образования, использовать современные медиа возможности для участия в просветительских проектах с целью популяризации музыкального искусства. Владеет методами и современными технологиями разучивания и исполнения в репетиционном процессе и концертной деятельности хоровых сочинений, методами популяризации музыкального искусства.

«Хорошо» выставляется, если обучающийся достиг **повышенного уровня формирования компетенций**; магистрант твердо знает программный материал, в достаточной мере знает принципы управления творческим коллективом, принципы дирижирования академическим хором, современный и классический репертуар, достаточное количество педагогических технологий и методов в области музыкального образования. Умеет организовывать репетиционный процесс и концертную деятельность творческого коллектива, на достаточном художественном уровне дирижировать хором во время репетиции и в концертном исполнении, подбирать репертуар и разучивать с хором концертные программы, разрабатывать и использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования, использовать современные медиа возможности для участия в просветительских проектах с целью популяризации музыкального искусства. Владеет методами и современными технологиями разучивания и исполнения в репетиционном процессе и концертной деятельности хоровых сочинений, методами популяризации музыкального искусства.

«Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся достиг **порогового уровня формирования компетенций**; магистрант усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности в процессе репетиционной работы с творческим коллективом, в процессе работы озвучивает недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в ходе репетиционного процесса и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«Неудовлетворительно» соответствует **нулевому уровню формирования компетенций**; обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины магистрантам необходимо обратить внимание на: организацию процесса обучения и воспитания в сфере хорового образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям детей, подростков, юношей и девушек, и отражающих специфику предметной области;

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Важнейшим практическим аспектом для успешного освоения дисциплины «Руководство хоровым коллективом» является вокальная работа.

Работа в хоровом классе носит индивидуальный характер, в этой связи важное значение приобретает индивидуальная направленность репертуара, его соответствие возможностям, актуальным задачам развития и индивидуально-творческим интересам магистранта. Поэтому в начале каждого семестра преподаватель составляет индивидуальный план по хору, соответствующий требованиям программы и учитывающий индивидуальность каждого студента. В изучаемом репертуаре предусмотрены произведения:

- a cappella,

- с сопровождением.

Круг произведений охватывает разные эпохи, стили, жанры, классику и современность, духовную и светскую музыку.

После изучения дисциплины магистрант должен продемонстрировать владение: техникой дирижирования, практическими навыками работы с творческим коллективом, процессом хорового исполнения, репертуаром, включающим хоровые произведения различных жанров, форм, стилей, составов.

В критерии оценки уровня подготовки магистранта входят:

способность управлять исполнением концертной программы, яркость и убедительность трактовки сочинения; техническая оснащенность (владение различными видами звуковедения, разнообразием динамических оттенков, спецификой темповых и ритмических особенностей, умение управлять произведениями с разнообразным складом изложения);

знание хорового репертуара;

музыкальность и артистизм.

В течение каждого семестра один-два раза проводится текущий контроль знаний, умений в форме прослушивания и посредством опроса, где проверяется выполнение студентом заданий для самостоятельной работы. Перед началом репетиции студент должен разработать план репетиции для конкретных произведений, в котором тщательно анализируется характер произведения и звуковедения, вокально-хоровые трудности, продумываются необходимые методы и приемы работы.

В учебном процессе предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий. В данном контексте при изучении дисциплины проводятся учебные дискуссии; разборы конкретных ситуаций.

В рамках изучения дисциплины предполагается посещение концертных программ музыкальных (в т.ч. хоровых) коллективов г. Кемерово не менее 2 раз в год, а также концертов коллективов и мастер-классов дирижеров из других городов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Л. Живов. - Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. - 289 с.
2. Стулов, И. Х. Хоровой класс: отношение к обучению [Текст] : монография / И. Х. Стулов. - Москва : Прометей, 2013. - 100 с.

9.2. Дополнительная литература

1. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Назайкинский. - Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 248 с.
2. Семенюк, В. О. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства [Текст] / В. О. Семенюк. – Москва: Композитор, 2008. – 328 с.
3. Стулова, Г. П. Теория и методика обучения пению [Текст]: учебное пособие / Г. П. Стулова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. - 196 с. : ил.
4. Стулова, Г. П. Хоровой класс: методика работы с детским хором [текст] / Г.П. Стулова - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2017. - 176 с. : ноты.
5. Шкербина, Т.Ю. От примы до октавы: методика работы с артистами детского хорового коллектива : учебное пособие / Т.Ю. Шкербина, О.П. Селезнёва ;

Министерство культуры Российской Федерации, Челябинский государственный институт культуры, Консерваторский факультет, Кафедра истории и теории музыки и др. - Челябинск : ЧГИК, 2017. - 86 с. : ил. – Университетская библиотека онлайн – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492617>.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российская государственная библиотека для молодежи.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются операционная система Windows XP; пакет прикладных программ Microsoft Office с приложением Microsoft Access, интернет-браузеры: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. наличие учебной аудитории, оснащённой 2 инструментами (фортепиано, рояль);
2. наличие электронного оборудования для просмотра и прослушивания аудио-видеозаписей;
3. наличие фонда нотных сборников в печатном и электронном видах.
4. наличие звукоизоляционной системы в учебной аудитории.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Ансамбль	Динамика формирования навыков
Артикуляция	Жанры хоровой музыки
Атака звука	Задача концертно-исполнительская
Выдох фонационный	Задача учебная
Выступления концертные	Занятия групповые
Голосообразование	Занятия индивидуальные
Деятельность музыкально-просветительская	Звучание хоровое
Деятельность учебная	Интонирование
Дикция	Концерт отчетный
	Концерт тематический

Концертмейстер
Метод аналитический
Методика вокальной работы
Музыкант-исполнитель
Мышление музыкальное
Навыки вокально-хоровые
Навыки музыкально-слуховые
Направление
Опора звука
Партия хоровая
Процесс репетиционный
Распевание
Регистры
Репертуар
Репетиция

Руководитель хорового коллектива
Система приемов
Солист
Средства музыкальной
выразительности
Стиль
Строй
Творчество народное песенно-хоровое
Творчество народное художественное
Тембр
Тесситура
Техника дирижирования
Хормейстер
Этика дирижерская

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»**

**СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: НОВЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНИКИ**

Кемерово, 2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра оркестрово-инструментального исполнительства

**СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: НОВЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНИКИ**

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.04 Дирижирование

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Формы обучения: очная, заочная

Кемерово, 2017

Рабочая программа дисциплины «Полифония» переработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника – магистр.

Утверждена на заседании кафедры 13 ноября 2017 г. , протокол №6 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу: <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=6922> 13.11.2017, протокол №6.

Рабочая программа дисциплины дополнена, отредактирована и переутверждена 5 сентября 2018 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыковедения и музыкально-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 29.08.2019, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры музыковедения и музыкально-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2020, протокол № 1

Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника – «Магистр» / О. В. Синельникова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2017. – 35 с.

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор О. В. Синельникова.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель освоения дисциплины.....
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО магистратуры.....
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....
  - 4.1 Объем дисциплины.....
  - 4.2 Структура дисциплины.....
  - 4.3 Содержание дисциплины.....
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.....
  - 6.1. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов
  - 6.4. Методические указания для студентов по анализу музыкальных произведений XX – начала XXI века.....
7. Фонд оценочных средств
  - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
    - 7.1.1. Примерный список произведений для анализа.....
    - 7.1.2. Примерные образцы тестовых вопросов.....
  - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины .....
  - 7.2.1. Примерный список произведений на музыкальную викторину
  - 7.2.2. Вопросы к экзамену.....
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....
  - 9.1.Основная литература.....
  - 9.2. Дополнительная литература.....
  - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Список ключевых .....
12. Словарь персоналий.....
13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....
  - 13.1. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Цель освоения дисциплины

Настоящая программа авторского курса «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта ВО и ориентирована на студентов, имеющих среднее специальное музыкальное образование, высшее музыкальное образование (квалификация «Бакалавр») и объем базовых знаний в области гармонии, музыкальной формы, полифонии, истории музыки.

Основная *цель* данного курса – формирование у студента знаний и навыков по теории и практике современной композиции, позволяющих им осуществлять на высоком уровне профессиональную исполнительскую, музыкально-исследовательскую, педагогическую, просветительскую деятельность.

Задачи курса:

- получение информации о новых композиторских и исполнительских техниках и элементах их практического освоения;
- знакомство с широким кругом выдающихся сочинений современных авторов, в которых эти техники реализованы;
- получение целостного представления об историко-стилевых и жанровых процессах развития музыки XX – начала XXI века и их философско-эстетических основаниях в широком культурном контексте;
- формирование у студентов навыков комплексного анализа сложных явлений современного композиторского творчества на основе знания новых техник музыкальной композиции;
- практическое овладение навыками и умениями сочинять гармонические фрагменты, имеющие стилевую определенность и относимые к эпохе XX века;
- знакомство с важнейшими теоретическими концепциями по теории современной композиции и научно-исследовательской литературой;
- расширение профессионального кругозора и музыкального мышления будущих специалистов.

Авторский курс «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» продолжает базовые курсы гармонии, музыкальной формы и полифонии, а также курсы современной музыки и современной гармонии, изучаемые студентами в программе бакалавриата.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО магистратуры

Дисциплина «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» входит в блок профессиональных дисциплин по выбору

образовательной программы подготовки магистров по направлению 53.04.04 «Дирижирование».

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения обучающимися специальных и общепрофессиональных дисциплин в структуре ООП СПО и ООП ВО бакалавриата («Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «История музыки», «История исполнительского искусства»).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-6);

- быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2);

- осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского искусства (ПК-18).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать:

- основные стили и направления музыки XX – начала XXI века, современный композиторские техники;
- специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и исполнительской техники;
- особенности исполнительской реализации произведений современной музыки, особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях, основные характеристики нетиповых архитектурных структур, принципы современной гармонии, важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века, разновидности нового контрапункта, типы и виды музыкальной фактуры в сочинениях второй половины XX века;

уметь:

- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения композитора XX – начала XXI века;
- работать с современными авторами музыкальных произведений в процессе подготовка их к исполнению;
- самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров современной музыки;

- отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства;
- выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, посвященные современной музыке;

владеть:

- методами анализа современной музыки и профессиональной терминологией;
- представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и зарубежных композиторов современности, широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века;
- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров XX – начала XXI века;
- методологией научной исследовательской деятельности и технологиями анализа музыкального искусства XX – начала XXI века.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часа, в т. ч. для очной формы обучения: 106 ч. – аудиторные занятия и 74 ч. – СРС; для заочной формы обучения: 24 ч. аудиторных занятий и 156 – СРС. Контроль – 36. Дисциплина изучается в течение 1-3 семестров. Основными формами учебно-воспитательного процесса по дисциплине являются индивидуальные (лекционные и практические) занятия.

4.2. Структура дисциплины

Структура курса включает темы, расположенные с учетом технологического и историко-стилистического принципа: модернизм – авангард – постмодерн (от расширенной тональности до алеаторики, сонористики); звуковысотные системы 1-го авангарда, 2-го авангарда, поставангарда, минимализма. На занятиях рассматриваются общие особенности ладогармонического языка, репрезентирующие музыкальное мышление композиторов названных исторических периодов: темы, посвященные техническим системам, характерным для музыки данной исторической эпохи; темы занятий, связанные с рассмотрением гармонических и формообразующих средств, представляющих стиль того или иного композитора. При этом особое внимание уделяется связи гармонии с формообразованием и ее роли в музыкальном содержании и музыкальной драматургии произведений новой и новейшей музыки.

4.1. Тематический план для студентов дневной формы обучения

№	Наименование разделов и тем	Виды учебных работ			Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Лекци-он-ных	Прак-ти-че-ских	СРС	
	1 семестр				
I.	Первый авангард и техники музыкальной композиции первой половины XX века				
1.	Модернизм – авангард – постмодерн: музыкальная хронология. Открытия первого и второго авангарда.	4	-	4	Контрольная точка, включающая - тестовый опрос, - музыкальную викторину; - анализ муз произведений; - сочинение прелюдии в серийно-додекафонной технике.
2.	Новый звук и современные способы нотации. Основные концепции ритма в XX веке.	2	2	4	
3.	Двенадцатитоновые техники. Свободная двенадцатитоновость и авангард начала XX века.	2	4	4	
4.	Серийно-додекафонная техника композиторов нововенской школы.	6	6	6	
5.	Пуантилизм.	2	2	4	
6.	Русский авангард 1920-х годов и его открытия	2			
7.	Микрохроматика.	2	2	4	
	2 семестр				
II.	Техники композиции в музыке второй волны авангарда				
8.	Сериализм и манифесты второго авангарда.	4	2	6	Зачет, включающий - тестовый опрос; - музыкальную викторину; - сочинение прелюдий с использованием изученных техник; - презентацию докладов «Творческий портрет и техника музыкального языка композитора XX – начала XXI века».
9.	Постсериализм и формализованная музыкальная композиция.	2	2	4	
10.	Неомодалность.	4	2	4	
11.	Сонорика и сонористика.	4	2	4	
12.	Алеаторика.	4	2	4	
13.	Электроакустическая музыка.	2	4	4	
	3 семестр				
III.	Музыкальное искусство эпохи постмодерна: направления, стили, композиторские техники				Экзамен, включающий письменную (викторина и тестирование) и устную формы (ответ на теоретический вопрос и анализ музыкального произведения).
14.	Пространственная музыка.	2	2	4	
15.	«Новая простота». Минимализм и репетитивная техника.	6	4	4	
16.	Полистилистика как направление, техника композиции и принцип музыкального мышления.	6	4	6	
17.	Концептуализм и новые жанры-формы современной музыки: инструментальный театр, хэппенинг, перформанс, инсталляция.	2	2	4	

18.	Стилевой плюрализм эпохи постмодерна. Спектральная техника. «Новая сложность» и смешанные техники композиции.	4	4	4	
Всего 216 ч.		60	46	74	36

4.2. Тематический план для студентов заочной формы обучения

№	Наименование разделов и тем	Виды учебных работ			Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Ле кц ио нн ых	Пр ак- ти- че- ск их	СРС	
1 семестр					
1.	Модернизм – авангард – постмодерн: музыкальная хронология. Открытия первого и второго авангарда. Новый звук и современные способы нотации. Основные концепции ритма в XX веке.	1	-	16	Контрольная точка, включающая - тестовый опрос, - музыкальную викторину; - анализ муз произведений; - сочинение построения в серийно-додекафонной технике.
2.	Двенадцатитоновые техники. Свободная двенадцатитоновость и авангард начала XX века.	1	1	10	
3.	Серийно-додекафонная техника композиторов нововенской школы.	1	2	16	
4.	Пуантилизм и микрохроматика.	1	1	10	
2 семестр					
5.	Сериализм и манифесты второго авангарда. Постсериализм и формализованная музыкальная композиция.	1	1	13	Контрольная точка, включающая - тестовый опрос; - музыкальную викторину; - письменную работу (реферат) «Творческий портрет и техника музыкального языка композитора XX – начала XXI века».
6.	Неомодальность.	1	1	13	
7.	Сонорика и сонористика.	1	1	13	
8.	Алеаторика.	1	1	13	
3 семестр					
9.	Электроакустическая музыка.	1	1	16	Экзамен, включающий письменную (викторина и тестирование) и устную формы (ответ на теоретический вопрос и анализ музыкального произведения).
10.	Пространственная музыка.	1	1	4	
11.	«Новая простота». Минимализм и репетитивная техника.	1	1	16	

12.	Полистилистика как направление, техника композиции и принцип музыкального мышления.	1	1	16	
	Всего 216 ч.	12	12	156	36

4.3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема	Содержание раздела и тем дисциплины	Результаты изучения раздела
I. Музыкальный авангард первой половины XX века: поиски и открытия		В результате изучения раздела студент должен <i>знать</i> :
1.Модернизм – авангард – пост-модерн: музыкальная хронология. Открытия первого и второго авангарда.	Музыкальная хронология XX века. Стили и направления XX – начала XXI века. Концепция «прерванной эволюции». Новаторство как принцип творческого самовыражения и символ XX века. Стремительная эволюция музыкального языка, поиски, открытия и изобретения. Новые звуковые формы – от свободного диссонанса к сонорике, электронной и конкретной музыке. Расширение звуковой шкалы – от полной хроматики к микрохроматике. Открытие новых, индивидуальных гармонических техник, новых способов звукоизвлечения, изобретение новых инструментов, новых видов нотации. Выход к внемusикальным структурным принципам композиции и поиск взаимодействия с другими видами искусства. Выдающиеся Выдающиеся композиторы-авангардисты первой половины XX века. Ведущие композиторы-авангардисты второй половины XX века.	<ul style="list-style-type: none"> ○ основные стили и направления музыки первой половины XX века, ○ современные композиторские техники, ○ специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и исполнительской техники; <i>уметь</i> : <ul style="list-style-type: none"> ○ анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи, ○ анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения композитора первой половины XX века;
2.Новый звук и современные способы нотации. Основные концепции ритма в XX веке.	Музыкальный звук как область поисков и экспериментов. Расширение границ звукового материала в XX веке. Источники звукового материала. Направления поисков нового звукового материала. Новое определение музыкального звука. Типы новых звуков. Новые способы звукоизвлечения на натурально-акустических инструментах, на инструментах в расширенной трактовке, звуки человеческого голоса, звуки электронного и конкретного происхождения. Концептуальные формы акустического материала. Формы и функции звукового материала современной музыки. Нотация. Графическое изображение звука как область новаторства современной музыки. Новые концепции времени и ритма в современной музыке.	<ul style="list-style-type: none"> ○ методами анализа современной музыки, ○ профессиональной терминологией, ○ представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и
3.Двенадцатитоновые техники. Свободная	Основные направления звуковысотной организации в музыке первой половины XX века: центричность и ацентричность. Их влияние на формообразование. Центричные звуковысотные системы, основанные на модификации принципа тональности. Ацентричные системы, опирающиеся на модально-звукорядный принцип. Разнообра-	

двенадцатитоновость и авангард начала XX века.	зие ладовых форм современной музыки, различных по генезису, диапазону, структуре, трактовке, способам взаимодействия и выразительности. Систематика двенадцатитоновости (по Ю.Н. Холопову). Эволюция двенадцатитоновости. Атональность или свободная двенадцатитоновость: определение, классификация, основные принципы и гармонические структуры. Метод анализа атональной композиции.	зарубежных композиторов первой половины XX века, ○ широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов первой половины XX века, ○ навыками сочинения музыки в рамках серийно-додекафонной техники композиции.
4.Серийно-додекафонная техника композиторов нововенской школы.	Додекафония: определение, основные элементы и принципы. Предыстория и история формирования и развития серийно-додекафонной техники. Понятия «серия», «серийные формы», «серийные ряды». Метод додекафонии по А. Шёнбергу. Способы изложения серии и формы серии. Магический квадрат и методика его построения. Метод анализа серийно-додекафонных произведений. Тропы М. Хауэра.	
5.Пуантилизм	Пуантилизм: определение. Пуантилизм или дивизионизм в живописи. Пуантилизм как точечная разновидность серийной техники. Специфика пуантилизма. А. Веберн как родоначальник пуантилизма и первые пуантилистические композиции. Применение техники пуантилизма в творчестве представителей второго авангарда в связи с принципами сериализма: К. Штокхаузен, "Контра-Пункты", П. Булез, "Структуры", Л. Ноно "Варианты".	
6.Русский авангард 1920-х годов и его открытия	Новаторство представителей русского музыкального авангарда начала XX века. Основные направления авангарда в России: абстракционизм, конструктивизм, кубофутуризм. Эстетика отрицания. Кубофутуризм М. Матюшина. Силевые метаморфозы в творчестве А. Лурье. Конструктивизм в творчестве А. Мосолова и В. Задерацкого. Техника композиции Н. Рославца и синтетаккорды. Новаторство Е. Голышева, А. Арамова, Л. Половинкина, Г. Попова, Н. Обухова, В. Дешеева, Н. Слонимского.	
7.Микрохроматика.	Микрохроматика как тип ладовой системы. Модели звукорядов с использованием микрохроматических интервалов представителей русского и зарубежного авангарда 20-х годов XX века – И.А. Вышнеградского, А.С. Лурье, А.С. Оголевца, А. Хабы, нидерландского физика А. Фоккера и др. Микрохроматика в произведениях И. Вышнеградского. Разработка микрохроматики в теоретических трудах А. Лурье, М. Матюшина, И. Вышнеградского, А. Хабы. А. Авраамов – первый композитор, на практике соединивший микрохроматику и электронную музыку. Формулировка Аврамовым в 1916 г. концепции «ультрахроматики» в статье журнала «Музыкальный современник».	

II. Новые техники композиции второго музыкального авангарда		В результате изучения раздела студент должен <i>знать</i> :
8.Сериализм и манифесты второго авангарда.	<p>Полная индивидуализация музыкальной композиции и ее звуковысотной организации во второй половине XX века. Трансформация жанровой системы в новейшей музыке конца XX столетия, яркая индивидуализация опуса. Появление в 50-е годы ряда манифестных сочинений, с которых начинается вторая волна авангарда («Ритмические этюды» О. Мессиана, «Структуры» и третья фортепианная соната П. Булеза, «Контакты» и «Клавирштюк XI» К. Штокхаузена, «Пустыни» Э. Вареза). Сериализм, как техника композиции представителей второго авангарда, выросшая на основе серийности. Отличие серийного и сериального методов композиции. Зарождение сериализма в творчестве А. Веберна. Предвосхищение сериализма в Струнном трио Е. Голышева. Кристаллизация сериальной техники в творчестве О. Мессиана. Классический вид сериальной техники в творчестве композиторов Дармштадтской школы 50-х годов (П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно). Активное обращение композиторов-сериалистов к электронным средствам программирования музыки. В 1960-х годах использование сериальной техники отечественными композиторами: А. Шнитке, Э. Денисов, А. Пярт, Н. Каретников.</p>	<p>основные стили и направления музыки XX – начала XXI века,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ современный композиторские техники, ○ специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и исполнительской техники, ○ особенности исполнительской реализации произведений современной музыки, ○ особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях, основные характеристики нетиповых архитектурных структур, ○ принципы современной гармонии, ○ важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века, ○ разновидности нового контрапункта, типы и виды музыкальной фактуры в сочинениях второй половины XX века; <p><i>уметь</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи, ○ анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
9.Постсериализм и формализованная музыкальная композиция.	<p>Формализованная музыка Я. Ксенакиса как попытка выработки универсального музыкально-логического аппарата на основе ряда областей математики и некоторых общенаучных дисциплин (теория информации, общая теория систем), импульсом к активному развитию которых послужила научно-техническая революция середины XX века. Разнообразные возможности применения теории множеств, теории вероятностей, теории информации, теории игр и других разделов математики к области исследования музыки и музыкальной композиции.</p>	
10.Неомодальность.	<p>Открытие новой диатоники XX века. Гармоническая система с ладово-мелодическим принципом в основе, предполагающая не тяготение к единому центру, а принцип соблюдения единого звукоряда. Мелодическое развертывание лада как путь достижения его специфической выразительности «ладового колорита». Отличие новой модальности от старинной. Модальная диссонантная аккордика. Техника центрального элемента в условиях модальности, переменность устоя. Роль линейных функций и техники разработки центрального элемента в условиях модальности. Полимодальность. Различные проявления модальности и модальной техники в творчестве И.Ф. Стравинского, Б. Бартока, К. Шимановского, О. Мессиана, О. Репиги, Ю. Буцко, С. Губайдулиной, Н. Корндорфа. Сущность ладовой теории О. Мессиана. Характерные черты ладов Месси-</p>	

	<p>ана. Применение ладов в разных условиях. Основные приемы работы с ладами Мессиаана. Мелодическая и гармоническая трактовка ладов. Взаимодействие с несимметричными ладами. Образно-стилевая семантика ладов. Ладозвукорядный аспект в музыке Б. Бартока, О. Мессиаана.</p>	<p>произведения композитора XX – начала XXI века,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства,
<p>11.Сонорика и сонористика.</p>	<p>Сонорика как один из ведущих эстетических принципов композиций, объединяющий искания многих композиторов XX века: В. Лютославский, К. Пендерецкий, Д. Лигети, А. Пуссёр, Х. Лахенман, К. Сероцкий, некоторые сочинения К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Л. Ноно, С. Губайдулиной, А. Шнитке, Э. Денисова, Р. Щедрина, А. Тертеряна, А. Волконского. Предвосхищение сонорики в «Klangfarbenmelodie» А. Шенберга и некоторых сочинениях Э. Вареза. Связь с традициями французского импрессионизма и творчеством О. Мессиаана. Приоритет тембра как сущность сонорики. Типологические признаки сонорной музыки. Три основных типа сонорики. Фактурные виды сонорной музыки. «Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого. Сонор и его отличие от тона и аккорда. Отличие сонорики от сонористики. Сонор-линия и сонорзвучность. Формы сонора. Сонорика и формообразование. Сонорика и сонористика в электронной и конкретной музыке. Нотация в сонорной музыке. Сонорная техника в музыке В. Лютославского и К. Пендерецкого. Д. Лигети как создатель микрополифонии («Атмосферы»). Сонорика в отечественной музыке: Э. Денисов «Знаки на белом», С. Губайдулина «Concordanza», Р. Щедрин Симфония №2, «Звоны.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, посвященные современной музыке; <i>владеть:</i> ○ методами анализа современной музыки, ○ профессиональной терминологией, ○ представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и зарубежных композиторов современности, ○ широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века,
<p>12.Алеаторика.</p>	<p>Алеаторика: определение. Алеаторика как вызов слишком жесткой конструктивности сериализма. Истоки и предтечи алеаторики. Дж. Кейдж как родоначальник современной алеаторики: финал Концерта для подготовленного фортепиано и камерного оркестра, «Шестнадцать танцев», фортепианный цикл «Музыка перемен». Знаковые сочинения – «Фортепианная пьеса XI» К. Штокхаузена, Третья соната для фортепиано П. Булеза. Широкое использование алеаторики в творческой практике многих композиторов второй половины XX века: Булез, Штокхаузен, Лютославский, Пендерецкий, Щедрин, Слонимский, Денисов, Шнитке, Губайдулина. Теоретическая основа техники alea П. Булеза, введение им термина. Классификация алеаторики. Область действия принципов случайности. Систематизация алеаторики с точки зрения структурных уровней проявления стабильного и мобильного в композиции. Технические приемы алеаторики. Нотация в алеаторике.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ навыками сочинения музыки в рамках той или иной техники композиции XX века.
<p>13.Электроаку-</p>	<p>Электроакустическая музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Опре-</p>	

<p>стиче- ская му- зыка.</p>	<p>деление электронной музыки. Кёльнская студия электронной музыки при радиостанции WDR, на которой в разное время работали П. Булез, А. Пуссёр, Л. Берио, М. Кагель, Д. Лиге-ти, Я. Ксенакис. К. Штокхаузен во главе студии (1963-1977). Расширение понятия «электронная музыка», в современной трактовке включающее всю музыку, созданную электронными средствами (компьютер, синтезатор или любое другое электронное оборудование). История возникновения и развития электронной музыки. Изобретение электронных музыкальных инструментов. Конкретная музыка. П. Шеффер как основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки. Его определение конкретной музыки. Звуковой материал конкретной музыки и фонограмма как результат композиции. Парижская студия П. Шеффера GRM («Группа музыкальных исследований»), в которой в разное время работали О. Мессиан, К. Штокхаузен, П. Анри, Я. Ксенакис, Э. Варез. Компьютерная музыка. Появление термина, определение. Первые компьютерные сочинения «IliacSuite» Л. Хиллера и Л. Изааксона. Российские композиторы, работающие в области электронной музыки: А. Волконский, Э. Артемьев, А. Немтин, А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина. Организации: «Московская экспериментальная студия электронной музыки», «Ассоциация электроакустической музыки» при Союзе композиторов, «Термен-центр» при Московской консерватории.</p>	
<p>III. Музыкальный постмодернизм: стили и направления, концепции и техники письма.</p>		<p>В результате изучения раздела студент должен</p>
<p>14.Пространственная музыка.</p>	<p>Пространственная музыка – музыка, в которой используются пространственно-звуковые эффекты. История пространственной музыки. Применение пространственной музыки в различные периоды истории или в связи с условиями исполнения (например, на открытом воздухе), или в декоративных целях (например, в связи со сценическим оформлением произведения). В культовом обиходе подобие пространственной музыки – антифонный и респонсорный принципы композиции и исполнения. В театральной музыке – сопоставление оркестра перед сценой и оркестра на сцене, а также др. эффекты. Усиление значения пространственной музыки в XX веке. Пространственный фактор как одна из важнейших основ музыкальной структуры (собственно пространственная музыка). Специально разработанные концепции пространственной музыки в творчестве некоторых современных композиторов: К. Штокхаузен, «Пение отроков...», «Группы» для 3-х оркестров, Я. Ксенакиса «Терретектор». Экспериментальный харак-</p>	<p>В результате изучения раздела студент должен <i>знать</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ основные стили и направления музыки XX – начала XXI века, ○ современный композиторские техники, ○ специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и исполнительской техники, ○ особенности исполнительской реализации произведений современной музыки,

	тер сочинений, относящихся к собственно пространственной музыке, особенно в творчестве отечественных композиторов: Р. Щедрин «Геометрия звука» (1988).	<ul style="list-style-type: none"> ○ особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях, основные характеристики нетиповых архитектурных структур,
15. «Новая простота». Минимализм и репетитивная техника.	<p>Понятия «минимализм», «репетитивность», «minimalart», «паттерн». Минимализм как метод сочинения музыки, предполагающий радикальную «минимизацию» композиционных приемов. Минимализм как концепция, философская и творческая, нашедшая свое воплощение в музыке. Сближение минимализма с некоторыми другими тенденциями западной интеллектуальной жизни 1980-х, такими, как увлечение медитацией и неевропейскими философиями и религиями. Новое восприятие времени в минимализме. Истоки минимализма. Первые репетитивные сочинения периода классического американского минимализма 1960-х годов. Основа драматургии минималистских сочинений. Ведущие представители – американские композиторы Т. Райли, С. Райх, Ф. Гласс, Дж. Адамс, Ля Монте Янг и др. Реализация метода минимализма в разных музыкальных жанрах. Технические приемы минимализма. Распространение минимализма и сближение на его основе академической музыки, поп- и рок-музыки. Западноевропейский минимализм в условиях поставангарда. Различия минимализма и «новой простоты». Минимализм и «новая простота» в России 70-90-х годов. Поворот от авангарда к «новой простоте» у многих отечественных композиторов в середине 70-х годов: В. Сильвестров, В. Мартынов, Э. Артемьев. Индивидуальные формы и смыслы «новой простоты»: романо-готический стиль tintinabuli А. Пярта, медитативная тихая музыка В. Сильвестрова и др.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ принципы современной гармонии, ○ важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века, ○ разновидности нового контрапункта, типы и виды музыкальной фактуры в сочинениях второй половины XX века; <i>уметь:</i> ○ анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи, ○ анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения композитора XX – начала XXI века,
16. Полистилистика как направление, техника композиции и принцип музыкального мышления.	<p>Определение термина «полистилистика». Сознательное использование элементов «чужого» стиля современными композиторами различных школ и направлений. Обращение к музыке ушедших эпох, соотнесенной с собственным стилем. Разные проявления неоклассических тенденций в музыке А. Шнитке, Э. Денисова, Р. Щедрина Б. Чайковского, В. Сильвестрова, А. Пярта, В. Екимовского, Ю. Каспарова и др. Широкая трактовка термина «неоклассицизм». Неоклассицизм и полистилистика. А. Шнитке как теоретик полистилистики, претворивший ее на практике во многих сочинениях. Предпосылки полистилистики в истории музыки прошлых эпох. Полистилистика – не только технический прием, но и способ музыкального мышления, видения и слышания мира. Связь полистилистики с платформой постмодернизма. Параллели с эклектикой. Пионеры полистилистики – Б.А. Циммерман, Пуссёр, К. Штокхаузен и его идея “Weltmusic”. Симфония Л. Берио как зна-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров современной музыки, ○ отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства, ○ выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства,

	<p>ковое для полистилистики произведение. Два уровня диалога с эпохой барокко и классикой: цитирование и стилизация. Работа по модели, вариации на стиль, жанр. Цитата жанра concerto grosso в творчестве А. Шнитке. Признаки жанра concerto grosso в программных инструментальных сочинениях разных композиторов. Философские проблемы современности сквозь призму музыкального искусства разных эпох. Цитата как основной прием полистилистики. Широкий диапазон принципа цитирования. Коллажная и симбиотическая полистилистика.</p>	<p>посвященные современной музыке, <ul style="list-style-type: none"> ○ работать с современными авторами музыкальных произведений в процессе подготовки их к исполнению; <i>владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ методами анализа современной музыки, ○ профессиональной терминологией, ○ представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и зарубежных композиторов современности, ○ широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века, ○ навыками сочинения музыки в рамках той или иной техники композиции XX века, ○ навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров XX – начала XXI века, ○ методологией научной исследовательской деятельности и технологиями анализа музыкального искусства XX – начала XXI века. </p>
<p>17. Концептуализм и новые жанры-формы современной музыки</p>	<p>Понятие «концептуализм» и его основоположник в музыке Дж. Кейдж. Театрализованное музицирование в рамках авангардизма: инструментальный театр и хеппенинг. Примеры этих явлений в зарубежной и отечественной музыке: М. Кагель «Sur Scene» («Для сцены»), Дж. Кейдж «4'33», «В поисках утраченной тишины», «Театральная пьеса», Л. Берно «Espositione», П. Шеффер «Tis-MW2», С. Слонимский «Новгородская пляска», С. Губайдулина Первый квартет, Р. Щедрин «Три пастуха», Н. Корндорф «Да!!», «Getout», «Simuove» («Она вертится»). Перформанс и инсталляция.</p>	
<p>18. Стилевой плюрализм эпохи постмодерна. Спектральная техника. «Новая сложность» и смешанные техники композиции.</p>	<p>Постмодернизм как новое качество художественного мышления последней четверти XX века и стадия антиавангарда. Суть музыкального постмодернизма – предельно широкое поле взаимодействий всех компонентов музыки накопленных мировой историей. Универсальный музыкальный стиль, равно открытый для романтизма и грегорианики, барокко и классицизма, фольклора и рок-музыки. Индивидуальное преломление мировоззренческих и эстетических принципов постмодернизма в творчестве практически всех зарубежных и русских композиторов второй половины столетия. Осознание истории культуры в конце XX века на основе рефлексии. Выдвижение в этих условиях интертекстуального аспекта композиторского творчества. Спектральная музыка: определение и основные особенности. Инструментальный синтез. Термины и понятия спектральной техники. Спектральный метод в творчестве Ж. Гризе. Политехника как сознательное смешение элементов, приводящее к новому качеству композиторского письма и его интонационно-образных качеств.</p>	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучаемая дисциплина предусматривает как традиционные образовательные технологии в виде групповых аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, так и инновационные. Классные занятия проводятся

в следующих формах: 1) лекционная форма; 2) практическая форма; 3) тестовая форма.

Помимо сказанного предусмотрены самостоятельно подготовленные доклады студентов по заданной тематике.

В качестве инновационных форм используются компьютерные технологии: просмотры в онлайн и изучение наиболее знаковых композиций в области новых техник письма, сочинение в изучаемых техниках (додекафония, сериализм, сонористика) небольших упражнений в программе «Sibelius».

Преподавание дисциплины может включать мастер-классы приглашенных специалистов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы (СР) обучающихся

□ На страницах «Электронной образовательной среды» КемГИК /web-адрес <http://edu.kemguki.ru> по дисциплине «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» для направления подготовки 53.04.04 «Дирижирование»: <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=6545>.

размещены следующие материалы для организации СРС студентов:

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая учебная программа

Комплексные учебные ресурсы

- Учебно-методический комплекс

Учебно-теоретические ресурсы

- Сканированные учебные пособия и статьи

Учебно-практические ресурсы

- Список произведений для анализа
- Список произведений на викторину

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания
- Темы для рефератов и докладов

Учебно-справочные ресурсы

- Перечень ключевых слов

Учебно-наглядные ресурсы

- Музыкальный материал к 1 семестру (Ноты и партитуры)

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы

Фонд оценочных средств

- Вопросы к экзамену для ОФО и ЗФО.

6.2. Примерные темы для рефератов и докладов

1. Теоретическая система гармонии Пауля Хиндемита и ее практическая реализация.
2. Метод додекафонии Альбана Берга.
3. Звуковысотная система Николая Рославца.
4. Жизнь и творчество Всеволода Задерацкого: доминанты стиля.
5. Лады ограниченной транспозиции Оливье Мессиана и методы их использования в его произведениях.
6. Творческие открытия Генри Кауэлла.
7. Творческий облик и черты стиля Эдгара Вареза.
8. Теоретическая концепция микрохроматики и ее реализации в творчестве Алоиза Хабы.
9. «Интонарумори» Луиджи Руссоло.
10. Творческий облик и полистилистика Лучано Берно.
11. Стилиевые контрасты музыки Анри Пуссёра.
12. Стохастическая система Яниса Ксенакиса и ее реализация в композиции «Achorripsis».
13. Акусматика в системе электроакустической музыки.
14. Электронные инструменты, изобретенные в СССР в 1910-1930-е годы.
15. Реализация серийно-додекафонной техники в творчестве Николая Каретникова.
16. Претворение метода полистилистики Альфредом Шнитке в жанре Concerto grosso.
17. Пространственная музыка Родиона Щедрина.
18. Индивидуальная форма минимализма Майкла Наймана.
19. Саундтреки Филиппа Гласса.
20. «Titinabuli» Арво Пярта.
21. Сонорика и алеаторика в произведениях Виктора Екимовского.
22. Инструментальный театр Николая Корндорфа.
23. Минимализм в творчестве российских композиторов конца XX – начала XXI века.
24. Техника композиции Юрия Буцко.

25. Поколение российских минималистов в начале XXI века: П. Карманов, А. Батагов, А. Айги.
26. Спектральный метод сочинения Жерара Гризе.
27. Авангард и поставангард в творчестве Юрия Каспарова.

6.2. Методические указания для студентов по анализу музыкальных произведений XX–начала XXI века

Результативное освоение курса «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» подразумевает знание современных звуковысотных систем и композиционных техник, концепций ритма и нового понимания полифонии, новых жанров и индивидуальных музыкальных форм. Анализ современной музыки предполагает следующее:

- 1) общую характеристику стиля и техники произведения;
- 2) ориентировочное определение формы, вместе с гармоническим планом;
- 3) конкретное объяснение гармонических функций звуков и созвучий в рамках данного стиля.

Во многих случаях необходимо делать письменные заготовки (к примеру, серия и серийная диспозиция, магический квадрат, центральные элементы, модальные звукоряды и др.).

Однако при высокой степени индивидуализации музыкального искусства, авторских стилей и техник композиции для анализа каждой звуковысотной системы необходимо применять разную логику и последовательность. Отчасти методология анализа произведений XX века разработана в трудах музыковедов. К примеру, Ю. Н. Холопов предлагает метод анализа атональной композиции по следующему плану:

1. Нахождение материала анализа, элементов – групп: вертикальных (аккордов, созвучий), горизонтальных (мотивов, ячеек) и смешанных, диагональных.
2. Исследование свойств материала (интервальный состав, соотношение высот интервалов как в собранном, так и в реально-фактурном виде).
3. Исследование связей между элементами, что предполагает выяснение смысловых значений групп как элементов целого. Т.е. выявление центрального элемента (ЦЭ), главных элементов (ГЭ), производных элементов (ПЭ), контрастных элементов (КЭ).
4. Целостная система гармонии, целое-форма как развертывание данных групп элементов.

Анализ сонорного произведения предполагает несколько иной подход, ориентированный на внимательное изучение почти исключительно тембро-фактурного материала и его компоновки. Он может включать следующие этапы:

1. Определить тип сонорики (микрополифонический, кластерный, пуантилистический).

2. Определить разновидности тембровзвуча и его структурные единицы.
3. Выявить способы координации голосов (строгое, свободное, имитационное, гетерофонное, разнотемное сочетание).
4. Дать пространственно-временные характеристики кластерам и темброблокам (интервальная плотность, широта, количество голосов, регистр, продолжительность звучания) и выявить специфику их звукового колорита.
5. Определить принципы видоизменения и развития темброблоков.
6. Определить семантическую, структурную, драматургическую функции темброблоков в композиции.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

7.1.1. Примерный список произведений для анализа

1. Бабаджанян А. «Шесть картин» для фортепиано (части «Народная», «Хорал»).
2. Барток Б. «Звуки ночи».
3. Веберн А. Пьеса для скрипки и фортепиано ор.7 (№№1,3).
4. Детская пьеса для фортепиано.
5. Вариации для фортепиано в трех частях ор. 27, 2-я часть.
6. Вариации для оркестра ор. 30.
7. Волконский А. «Сюита зеркал» для голоса и ансамбля (№4 «Лучи», №5 «Отклик»)
8. Губайдулина С. 5 этюдов для арфы, контрабаса и ударных, №5.
9. «In Croce» для виолончели и органа (баяна).
10. Денисов Э. Соната для скрипки и фортепиано (1 ч.).
11. «DSCN» для инструментального ансамбля.
12. Партита для струнного оркестра.
13. 3 ч. Кантаты «Солнце инков».
14. Караманов А. «Пролог, мысль и эпилог» для фортепиано.
15. Каретников Н. Две пьесы для фортепиано.
16. Кауэлл «Тигр».
17. Кейдж Дж. «Ожидание» для фортепиано.
18. Леденёв Р. 6 пьес для арфы и струнного квартета (№№1, 6).
19. Лигети Д. «Атмосферы».
20. Концерт для виолончели с оркестром.
21. Лютославский В. 2 часть «Великая битва» из цикла «Три поэмы Анри Мишо».
22. Мессиан О. №9 «Взгляд времени» из цикла «20 взглядов на младенца Иисуса».
23. Ноно Л. Кантата «Прерванная песня».
24. Пендерещкий К. «Плач по жертвам Хиросимы».

25. Рославец Н. 5 прелюдий для фортепиано (№5).
26. Сидельников Н. «Русские сказки».
27. Сильвестров В. «Музыка серебристых тонов» для фортепиано (№1)
28. Тищенко Б. Соната №7 для фортепиано (кода финала)
29. Шенберг А. Пьеса для фортепиано op.19, №2.
30. №3 «Klangfarbenmelodie» из «5 оркестровых пьес» op.16.
31. Шнитке А. Симфония №1.
32. «Pianissimo».
33. Щедрин Р. Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
34. Концерт №3 для фортепиано с оркестром.
35. Второй концерт для оркестра «Звоны».
36. «Геометрия звука» (использованные техники).
37. Эшпай А. Соната №2 для скрипки и фортепиано

7.2. ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.2.1. Примерный список произведений на викторину

1. Авраамов А. «Симфония сирен».
2. Айвз Ч. Соната №2 «Конкорд», «Вопрос, оставшийся без ответа».
3. Батагов А. «Вдох и выдох» («Бег», Вальс); «Письма Сергея Рахманинова» («Письмо Глассу», «Письмо Мертенсу и Паганини»).
4. Берг А. «Лирическая сюита».
5. Берио Л. Симфония, ч.3.
6. Булез П. "Структуры", 1а, для 2 фортепиано» «Молоток без мастера» для контральто, альтовой флейты, гитары, вибратона, ксилоримбы, ударных и альта; Соната №3 для фортепиано.
7. Веберн А. Симфония op. 21 для кларнета, бас-кларнета, двух валторн, арфы и струнных, 1 ч.; Вариации для фортепиано в трех частях op. 27; Вариации для оркестра op. 30.
8. Вышнеградский И. Прелюдия из цикла «24 прелюдии для двух четвертитоновых фортепиано»
9. Гласс Ф. Концерт для скрипки с оркестром №1; Фортепианный концерт №2, Симфония №5 «Реквием» (чч. 3, 4, 7).
10. Гольдштейн Е. Струнное трио.
11. Губайдулина С. Музыка для клавесина и ударных инструментов.
12. Денисов Э. Кантата «Солнце инков», Вариации на тему Гайдна для виолончели с оркестром, «Силуэты», «Партита» для скрипки и камерного оркестра.

13. Десятников Л. «Бедная Лиза», «Отзвуки театра», «Эскизы к закату», «Русские сезоны», «Дети Розенталя».
14. Екимовский В. «Бранденбургский концерт», «Лирические отступления», «Лунная соната».
15. Задерацкий В. 24 прелюдии для фортепиано (№№3,6,14,20).
16. Крам Дж. «Макрокосмос», №4 «Распятие», №11 «Сновидения», №12 «Спиральная галактика» из цикл I; Струнный квартет «Черные ангелы».
17. Корндорф Н. «Ярило», «Колыбельная».
18. Лигети Д. «Атмосферы».
19. Лурье А. «Формы в воздухе».
20. Лютославский В. «Три поэмы Анри Мишо», «Книга для оркестра».
21. Мартынов В. «Плач Иеремии», Реквием (№13), «Заповеди блаженства», «Войдите» (2ч.).
22. Мертенс В. «Struggle for pleasure».
23. Мессиан О. Тема с вариациями для скрипки и фортепиано; «Квартет на конец времени»; «4 ритмических этюда» для фортепиано; «Турангалила-симфония»; «Экзотические птицы».
24. Мосолов А. «Завод»; Соната №2 1-3 части.
25. Обухов Н. 6 пьес для фортепиано.
26. Пендерецкий К. «Трен памяти жертв Хиросимы».
27. Пярт А. «Табула раса», «Коллаж на тему ВАСН», Симфония №2, Концерт для виолончели с оркестром «Pro et contra», «Credo» для фортепиано, хора и оркестр.
28. Рабинович-Бараковский А. «La-belle-musique-4».
29. Райли Т. «In C».
30. Райх С. «Фортепианная фаза», «Барабанная дробь»
31. Рославец Н. 5 прелюдий для фортепиано.
32. Сати Э. «Vexations».
33. Сидельников Н. «Русские сказки».
34. Сильвестров В. «Реквием для Ларисы».
35. Слонимский С. «Драматическая песнь», «Хроматическая фантазия», Песни трубадуров.
36. Тен Хольт С. «Canto ostinato».
37. Тертерян А. Симфонии №4.
38. Хауэр И.М. «Nomos» op.19.
39. Шнитке А. Соната №1 для скрипки и фортепиано, Концерт №2 для скрипки и фортепиано, «Moz-art», «Серенада», Реквием.
40. Шенберг А. 3 пьесы для фортепиано op.11, 5 пьес для оркестра op.16, 5 пьес для фортепиано op.23, «Просветленная ночь».
41. Штокхаузен К. «Группы» для трёх оркестров, «Гимны».

42. Щедрин Р. «Звоны», «Поэтория», Концерты №2 и №3 для фортепиано с оркестром, «Геометрия звука», «Музыка для города Кётена», «Российские фотографии».

7.2.2. Вопросы к экзамену

1. Музыкальный авангард: общая характеристика, хронология, эволюция, значение в истории музыки.
2. Новая концепция звука в музыке авангарда.
3. Проблемы нотации музыки авангарда.
4. Концепции времени и метроритма в музыке XX века.
5. Систематика двенадцатитоновости. Свободная атональность в досерийных композициях начала XX века.
6. Серийно-додекафонная техника в творчестве композиторов нововенской школы. Теоретическая концепция А. Шенберга.
7. Пуантилизм.
8. Русский авангард начала XX века и его представители. Микрохроматика.
9. Конструктивизм в музыке русского авангарда 1920-х годов.
10. Серийная техника в манифестах второго авангарда.
11. Серийность, серийность и пуантилизм в творчестве Антона Веберна.
12. Техника музыкального языка и творчество Оливье Мессиана.
13. Открытия Пьера Булеза в контексте второго авангарда.
14. Сонорика и сонористика. Реализация сонорной техники в произведениях В. Люто-славского, К. Пендерецкого и Д. Лигети.
15. Алеаторика: история развития, классификация и реализация в музыке представителей второго авангарда.
16. Электроакустическая музыка и ее разновидности.
17. Пространственная музыка.
18. Полистилистика как техника композиции, направление в музыке второй половины XX – начала XXI века: средства полистилистики.
19. История полистилистики в музыке.
20. Полистилистика в музыке отечественных композиторов второй половины XX века: А. Шнитке, Р. Щедрин, В. Сильвестров, Э. Денисов, А. Пярт.
21. Минимализм: определение и общая характеристика. Классики американского минимализма.
22. Репетитивная техника и ее разновидности.
23. Европейский минимализм и его представители.
24. Российский минимализм и его особенности. Отечественные композиторы-минималисты.

25. Музыкальное искусство эпохи постмодерна: общая характеристика и представители.
26. Новые жанры-формы музыкального искусства постмодерна: инструментальный театр, хеппенинг и перфоманс.
27. Спектральный метод композиции.

Критерии выставления оценок при проведении экзамена:

– «отлично»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на высоком качественном уровне; поставленные вопросы получили четко сформулированные квалифицированные ответы в полном объеме, обучающийся проявил научную и образовательно-культурную эрудицию;

– «хорошо»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на хорошем качественном уровне с незначительными недостатками в деталях; поставленные вопросы получили квалифицированные ответы в полном объеме, обучающийся показал достаточную научную и образовательно-культурную эрудицию;

– «удовлетворительно»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на удовлетворительном качественном уровне с недостаточной глубиной, либо один из разделов не выполнен; поставленные вопросы получили полные ответы, обучающимся была проявлена ограниченная научная и образовательно-культурная подготовленность;

– «неудовлетворительно»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на низком качественном уровне, либо не выполнены вообще; поставленные вопросы получили плохо сформулированные ответы в недостаточном объеме, обучающимся была проявлена слабая научная и образовательно-культурная эрудиция.

8. Методические указания по освоению дисциплины

Ушедший в прошлое XX век вносит свои коррективы в осмысление и изучение музыки этой эпохи, которая представляется достаточно сложной ввиду разветвленности и многоплановости направлений, стилей, техники композиции, огромного числа авторских индивидуальностей в области музыкальной композиции и исполнительства. В начале XXI столетия возросла необходимость более глубокого и детального включения в учебный процесс профессионального музыканта значимых явлений музыки XX века, уже ставший историей. Тем более, если музыкант проходит обучение в магистратуре.

Авторский курс «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» занимает важное место в ряду дисциплин вузовского музыкально-теоретического цикла, решающих первоочередные задачи в подготовке квалифицированных магистров. Необходимыми факторами процесса изучения

предмета является осознание целостной звуковысотной системы произведения XX – начала XXI века, гармонической системы, логики ее развития в нем, типов аккордики, характерных функциональных и фонических качеств гармонии в их взаимодействии с мелодикой, ритмом, фактурой. Особенно важным для магистрантов становится осмысление происходящего в музыке формообразующего процесса в его связи с гармоническим становлением, что непосредственно сказывается на умении интерпретировать музыкальный текст. Теоретические знания и практические навыки, полученные в изучении данного курса, знание техник композиции XX века, способствуют пониманию современного нотного текста и особенностей фактурного облика произведения, образного строя и динамики развития музыкальной мысли, и в целом – помогают более глубоко проникнуть в авторский замысел композитора XX – начала XXI века.

Выразительные свойства современной гармонии, ее роль в современном формообразовании должны рассматриваться в сочетании логического и историко-стилистического подходов, а не изучаться как абстрагированный от исторического процесса круг технических средств. В ходе длительного профессионального образования (музыкальная школа – колледж – вуз) на примерах классико-романтической, отчасти барочной музыки, гармонические явления музыки XVIII-XIX веков воспринимаются студентами как нормы гармонии вообще, а огромный пласт современной музыкальной культуры оказывается вне образовательного пространства. Проблематика курса предусматривает привлечение знаний из пройденных ранее в музыкальном училище (колледже) и бакалавриате вуза дисциплин: гармония, музыкальная форма, полифония, современная гармония, современная музыка. Одновременно содержание курса должно способствовать формированию знаний и практических навыков для свободной ориентации специалистов в нотных и партитурных образцах современного музыкального искусства и работе с современными композиторами.

Курс должен логично сочетать лекционную и практическую формы работы, соотношение которых меняется в зависимости от содержания темы. Практические работы включают в себя три вида:

- анализ техники композиции в предложенных произведениях современных композиторов,
- сочинение экзерсисов по модели в заданной технике,
- подготовка докладов и сообщений или написание рефератов (для ЗФО) на заданную тему.

Задания по анализу должны присутствовать в работе над каждой темой, поскольку они закрепляют ее теоретические положения и способствуют формированию у студентов самостоятельности мышления. Материалом для анализа техники композиции являются лучшие образцы музыкального наследия XX века и современного композиторского творчества. Представляются целесообразными индивидуальные задания по анализу произведений, изучаемых в классе по специальному

инструменту. Задания по анализу предполагают, как устную, так и письменную формы.

9. ЛИТЕРАТУРА

9.1. Основная литература

1. Композиторы о современной композиции [Электронный ресурс]: Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М., 2009. – 339 с. – С.195 – 201. – Режим доступа: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U>.
2. Синельникова, О. В. Родион Щедрин: константы и метаморфозы стиля [Текст]: монография. – Кемерово: Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2013. – 312 с.

9.2. Дополнительная литература

1. *Амрахова, А.* Когнитивные аспекты интерпретации современной музыки (на примере творчества азербайджанских композиторов) [Текст] / А.А. Амрахова. – Баку: «Элм», 2004. – 308 с.: нот.
2. *Амрахова, А.* Современная музыкальная культура. Поиск смысла. Избранные интервью и эссе о музыке и музыкантах [Текст] / А.А. Амрахова. – М.: Изд-во «Композитор», 2009. – 360 с.: нот.
3. *Андреева Е. Ю.* Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века [Текст] / Е.Ю. Андреева. – СПб., 2011.
4. *Арановский, М.* Симфонические искания: Проблемы жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг. [Текст] / М.Г. Арановский. Исслед. Очерки. – Л.: Сов.композитор. Ленингр. Отделение, 1979. – 288 с.
5. *Высоцкая, М.* Музыка XX века: от авангарда к постмодерну [Текст]: Учебное пособие / М.С. Высоцкая, Г. В. Григорьева. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. – 440 с.
6. *Гуляницкая, Н.* Введение в современную гармонию: Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: Музыка, 1984. – 256 с. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/1052686/>.
7. *Денисов, Э.В.* Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие [Текст] / Э. В. Денисов // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986. – С.112 – 136.
8. *Денисов, Э.* Вариации ор.27 для фортепиано А. Веберна [Текст] / Э. В. Денисов // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

9. *Денисов, Э.* Додекафония и проблемы современной композиторской техники [Текст] / Э. В. Денисов // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986.
10. *Дернова, В.* Гармония Скрябина [Текст] / В. Дернова // А. Н. Скрябин. Сб. статей. К 100-летию со дня рождения. – М.: Музыка, 1973. – С. 344-383.
11. *Должанский, А.* Некоторые вопросы теории лада [Текст] / А. Должанский // Проблемы лада: Сб. ст. / Сост. Южак К. И. – М.: Музыка, 1972. – С.8-34.
12. *Дубинец, Е.* Знаки звуков. О современной музыкальной нотации [Электронный ресурс] / Е.А. Дубинец. – Киев: Гамаюн, 1999. – 314 с. – Режим доступа: <http://intoclassics.net/news/2017-06-13-43089>.
13. *Дубинец, Е.А* Madeinthe USA: Музыка – это всё, что звучит вокруг [Текст] / Е.А. Дубинец. – М.: Издательский дом «Композитор», 2006. – 416 с.
14. *Дубинец, Е.А.* Памяти Н. Корндорфа [Текст] / Е. А. Дубинец //Музыкальная академия, 2002, №2.
3. *Дьячкова, Л.* Гармония в музыке XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. Дьячкова. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2003. – 296 с. Режим доступа: <http://ru.b-ok.org/book/2522499/d0eea2>.
4. *Дьячкова, Л.* О главном принципе тонально-гармонической системы Стравинского (система полюсов) [Текст] / Л. С. Дьячкова // И. Ф. Стравинский. Статьи материалы. – М.,1973. – С.301 – 322.
5. *Ивашкин, А.В.* Чарльз Айвз и музыка XX века [Текст] / А.В. Ивашкин. – М.: Советский композитор,1991. – 455 с.
15. *Ивашкин, А.В.* Чарльз Айвз. Мир его музыки [Текст] / А.В. Ивашкин // Музыкальный современник, Вып.5. – М.: Советский композитор,1984. – С. 246 – 272.
16. *Ильин И. П.* Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм [Текст] / Ильин И. П. – М.: Интрада, 2009. – 256 с.
17. *Караев, Ф.* Лекция об инструментальном театре (прочитана в Московской консерватории) [Текст] / Ф. Караев. – Режим доступа: http://www.karaev.net/t_lecture_instrumtheater_r.html.
18. *Когоутек, Ц.* Техника композиции в музыке XX века [Текст] /Ц. Когоутек. – М.: Музыка,1976. – 367 с.
19. *Кон, Ю.* Об искусственных ладах [Текст] / Ю. Кон // Проблемы лада Сб. ст. / Сост. Южак К. И. – М.: Музыка, 1972. – С.35-50.
20. *Ксенакис Я.* Формализованная музыка: новые формальные принципы музыкальной композиции [Электронный ресурс] /Я. Ксенакис, перевод М. Заливадина по изданию: Musiquesformelles. Nouveaux principesformels de composition. Par IannisXenakis. La Revue musicale, № 253/254. Paris. 1963. – СПб., 2008. – 23 с.– Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/954159/>.
21. *Маклыгин, А.* Сонорика в музыке советских композиторов [Текст] /А.Л. Маклыгин. Автореферат диссертации на соиск. степ канд. иск. – М.: МГК,1985. – 21 с.

22. *Мессиян, О.* Техника моего музыкального языка [Электронный ресурс]/ О. Мессиян. Пер. и коммент. М. Чебуркиной; Науч. редакция Ю. Н. Холопова. – М. Греко-латин. каб. Ю. А. Шичалина, 1995. – 124 с. – Режим доступа: <http://glierinstitute.org/ukr/study-materials/4/messian.pdf>.
23. Музыкальный словарь Гроува [Текст] /Пер. с англ., редакция и дополнения доктора искусствоведения Л.О. Акопяна. – 2-е издание. – М.: «Практика», 2006. – 1103 с.
24. *Синельникова, О.* Диалогическое пространство постмодернизма: от философии к музыке [Текст] // Искусство и искусствоведение: теория и опыт, Кемерово: От классики к постмодерну: сб. науч. тр. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – Вып.12. – С.152-181.
25. *Синельникова О.* Леонид Десятников: эскизы к портрету (по мотивам интервью) [Текст] // Искусство и искусствоведение: теория и опыт: синтез искусств в эпоху постмодерна. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. – Вып 15. – С.139-153
26. *Синельникова, О.* Неоканонические тенденции в музыкальном театре рубежа XX–XXI веков: парадокс или реальность (на примере творчества отечественных композиторов) [Электронный ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал [Электронное издание] / Опубликовано в 2012, Выпуск Октябрь 2012, раздел «Искусствоведение». Режим доступа: <http://research-journal.org/featured/art/neokanonicheskie-tendencii-v-muzykalnom-teatre-rubezha-xx-xxi-vekov-paradoks-ili-realnost-na-primere-tvorchestva-otechestvennykh-kompozitorov>.
27. *Синельникова, О.* Принцип монтажа в инструментальной музыке Родиона Щедрина [Текст]: монография. – Кемерово, 2007. – 291с.
28. *Слонимская, Р.* Анализ гармонических стилей [Текст]: Тезисы лекций и конспект исторического обзора гармонических стилей / Р. Слонимская. – СПб.: Композитор, 2001. – 72 с.
29. *Соколов, А.* Введение в музыкальную композицию XX века [Текст]: Учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений» / А.С. Соколов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 231с.
30. Теория современной композиции [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Отв. ред. В.С. Ценова. – М.: Музыка, 2005. – 624 с. – Режим доступа: <http://elib.npu.edu.ua/info/UnxCw6kPQCi5r8>.
31. *Холопов, Ю.* Классические структуры в современной гармонии [Текст] / Ю.Н. Холопов // Теоретические проблемы музыки XX века. – М.: Музыка, 1967.
32. *Холопов, Ю.* Очерки современной гармонии [Текст]: Исследование / Ю.Н. Холопов. – М.: Музыка, 1974. – 288 с.
33. *Холопов, Ю.* Щедрый Щедрин [Текст] / Ю.Н. Холопов // Родион Щедрин. Материалы к творческой биографии /Ред.-сост. Е.С. Власова. – М.: Издательский дом «Композитор», 2007. – С. 257 – 269.

34. *Холопов, Ю. Э.* Денисов [Электронный ресурс] / Ю.Н. Холопов, В.С. Ценова. – М.: Композитор, 1993. – 312 с. – Режим доступа: <http://www.read.in.ua/book223008/>.
35. *Холопов, Ю.* Гармония. Теоретический курс [Текст]: Учебник / Ю. Холопов. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 544 с.
36. *Холопов Ю.* Гармония. Практический курс [Текст]: Учебник. В 2-х частях. Часть II: Гармония эпохи барокко. Гармония XX века. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательский дом «Композитор», 2005. – 626 с.
37. *Холопова, В.* Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст]: учеб. пособие / В.Н. Холопова. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 368 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
38. *Холопова, В.* Формы музыкальных произведений [Текст] / В.Н. Холопова. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 496 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
39. *Шенберг, А.* Основы музыкальной композиции [Электронный ресурс] / А. Шенберг. – М.: Издательство «Московская консерватория», 2000. – 232 с. – Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/20-1-0-1297>.
40. *Шнитке, А.* Полистилистические тенденции в современной музыке [Текст] / А.Г. Шнитке // *Соколов, А.* Введение в музыкальную композицию XX века [Текст]: Учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений» / А.С. Соколов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 231 с.
41. *Шульгин, Д.* Творчество – жизнь Виктора Екимовского [Текст]: Монографические беседы / Д.И. Шульгин, Т.В. Шевченко. – М.: ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 2003. – 209 с.
42. *Шульгин, Д.* Теоретические основы современной гармонии [Электронный ресурс]: Учебное пособие для специальных курсов музыкальных вузов и колледжей / Д. Шульгин. – М.: Музыка, 1994. – 376 с. – М., 1994. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/251922/>.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Наличие классов для мелкогрупповых занятий, каждый из которых оснащен инструментом (рояль или фортепиано) и линованной доской с нотным станом.
2. Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
3. Наличие фонда методической литературы в традиционном печатном и электронном виде.
4. Фонотека.
5. Электронные технологии: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска, усилители звука (колонки).

11. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Авангард	Моноаккорды
Автономность созвучий	Монтаж
Аккорд интервальных моделей	Музыка акустическая
Аккорд квартетный	Музыка интуитивная
Аккорд обертоновый	Музыка компьютерная
Аккорд резонанса	Музыка конкретная
Аккорд секундовый	Музыка пространственная
Аккорд симметричный	Музыка стохастическая
Алеаединица	Музыка формальная
Алеаторика	Музыка электроакустическая
Аллюзия	Музыка электронная
Ангемитоника	Мультимедиа
Атональность	Неомодальность
Бифункциональность	Нотация графическая
Бриколлаж	Панфактура
Гармония именная	Паттерн
Гемитоника	Пентатоника
Геометрический принцип композиции	Пермутация
Додекафония	Поле звуковое
Додекахорд	Полиаккорды
Звукоточка	Полигармония
Инверсия	Полиладовость
Интерполяция	Полиmodalность
Камбиата	Полистилистика
Квартаккорд	Политональность
Квинтаккорд	Поставангард
Кластер	Постмодернизм
Коллаж	Постсериализм
Конкорд	Пуантилизм
Лады искусственные	Ракоход
Лады комбинированные	Ракоход инверсии
Лады симметричные	Реперкусса
«Лады ограниченной транспозиции»	Репетитивный метод
Микрохроматика	Ротация
Миксодиагностика	Ряд
Минимализм	Серия
Модернизм	Серийность
Модальность	Сериальность
Модус	Синтетаккорд

Система неомодальная	Техника сериальная
Сонор	Техника серийная
Сонормонотембровый	Техника спектральная
Сонорполитембровый	Тональность диссонантная
Сонорпуантилистический	Тональность расширенная
Сонор-аккорд	Фактура дискретная
Сонор-глиссандо	Фактура остинатная
Сонор-лента	Фактура пуантилистическая
Сонорика	Фактура сонорная
Сонористика	Фонизм
Стиль гармонический	Хроматика
Тембрика	Хэппенинг
Тембротональность	Центральный элемент
Тембрформа	Цитата
Техника додекафонная	Экмелика
Техника мультисерийная	Эммелика
Техника полисерийная	Эллипсис
Техника рядов	Энгармонизм

12. СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ

Аврам, Ана-Мария
 Аврамов, Александр
 Адамс, Джон
 Адорно, Теодор
 Айвз, Чарльз
 Айги, Алексей
 Андерсон, Джулиан
 Андрессен, Луи
 Антейл, Джордж
 Артёмов, Вячеслав
 Артемьев, Эдуард
 Бабаджанян, Арно
 Барбер, Сэмюэль
 Барток, Бела
 Батагов, Антон
 Белунцов, Валерий
 Берг, Альбан
 Берио, Лучано
 Бранка, Гленн
 Бриттен, Бенджамин

Бузони, Феруччо
 Булез, Пьер
 Буцко, Юрий
 Бэббитт, Милтон
 Веберн, Антон
 Воланс, Кевин

 Волконский, Андрей
 Варез, Эдгар
 Вустин, Александр
 Вышнеградский, Иван
 Гласс, Филипп
 Гольшев, Ефим
 Гризе, Жерар
 Губайдулина, София
 Даллапиккола, Луиджи
 Дебюсси, Клод
 Денисов, Эдисон
 Джонсон, Том
 Думитреску, Янку
 Дюсапен, Паскаль

Дюфур, Юг
 Екимовский, Виктор
 Загний, Сергей
 Изааксон Л
 Кагель, Маурисио
 Казелла, Альфредо
 Канчели, Гия
 Караев, Кара
 Караев, Фарадж
 Караманов, Алемдар
 Каретников, Николай
 Карманов, Павел
 Кауфман, Дитер
 Кауэлл, Генри
 Каспаров, Юрий
 Кейдж, Джон
 Кнайфель, Александр
 Копланд, Аарон
 Корндорф, Николай
 Крейчи, Станислав
 Ксенакис, Янис
 Лахенман, Хельмут
 Левинас, Михаэль
 Леденёв, Роман
 Лигети, Дьердь
 Лурье, Артур
 Лютославский, Витольд
 Мартынов, Владимир
 Мадерна, Бруно
 Малипьеро, Джан Франческо
 Мартину, Богуслав
 Матюшин, Михаил
 Маттиас, Йозеф
 Мертенс, Вим
 Мессиан, Оливье
 Мийо, Дариус
 Мэтьюс, Макс
 Мюрай, Тристан
 Мясковский, Николай
 Найман, Майкл
 Немтин Александр
 Нёргорда, Пера
 Ноно, Луиджи
 Ньюман, Томас
 Обухов, Николай
 Оголевец, Алексей
 Онеггер, Артур
 Парч, Гарри
 Пеньо, Жером
 Пендерецкий Кшиштоф
 Прателла, Франческа
 Прокофьев, Сергей
 Пуленк, Франсис
 Пуссёр, Анри
 Пярт, Арво
 Равель, Морис
 Радулеску, Горациу
 Райли, Терри
 Райх, Стив
 Рахманинов, Сергей
 Регер, Макс
 Респиги, Отторино
 Рим, Вольфганг
 Римский-Корсаков, Николай
 Рихтер, Макс
 Рославец, Николай
 Руссоло, Луиджи
 Сабанеев, Леонид
 Сати, Эрик
 Скрябин, Александр
 Сероцкий, Казимеж
 Сильвестров, Валентин
 Слонимский, Сергей
 Смирнов, Дмитрий
 Стравинский, Игорь
 Суслин, Виктор
 Термен, Лев
 Тертерян, Авет
 Тищенко, Борис
 Уствольская, Галина
 Фернейхоу, Брайн
 Фирсова, Елена
 Фрост, Бен
 Хаба, Алоис
 Хауэр, Йозеф Матиас
 Хиллер, Л.

Хиндемит, Пауль
Холопов Юрий
Хольт, Симеон Тен
Хотин, Ричи
Циммерман, Бернд Алоиз
Чайковский, Борис
Чайковский, Александр
Чекалин, Михаил
Четэм, Рис
Шельси, Джачинто
Шёнберг, Арнольд
Шеффер, Пьер
Шимановский, Кароль
Шнитке, Альфред
Шостакович, Дмитрий
Штокхаузен, Карнханц
Щедрин, Родион
Энеску, Джордже
Эшпай, Андрей
Юсупова, Ироида
Яначек, Леош
Янг, Ля Монте

13. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Документы, отражающие особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КемГИК, размещены на официальном сайте КемГИК в разделе «Сведения об образовательной организации», рубрике «Доступная среда» (http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5706:2016-10-20-03-39-56&catid=202&Itemid=2583).

13.1. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Процесс обучения возможен как в общих инклюзивных группах, так и по индивидуальным программам (при необходимости).

Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации лицами с ОВЗ. В образовательном процессе по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» используются обычные условия со сниженной напряженностью и интенсивностью методов обучения.

№ п/п	Наименование образовательной технологии	Краткая характеристика
1.	Проблемное обучение	Поисковые методы, постановка познавательных задач с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.	Концентрированное обучение	методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

3.	Модульное обучение	Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и график обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4.	Дифференцированное обучение	Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных психолого-физиологических особенностей
5.	Социально-активное, интерактивное обучение	Методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации обучающимися с различными нарушениями, что никак не влияет на слушателей с обычным восприятием.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания с использованием метода Брайля, технические средства для записи лекций (диктофор).

- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: социально-активное, интерактивное обучение, дифференцированное обучение, проблемное обучение.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра дирижирования и академического пения

ХОРОВОЙ КЛАСС

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.04 «Дирижирование»

Профиль подготовки

Дирижирование академическим хором

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2022 г.

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника Магистр

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019 г., протокол №1.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 29.04.2022 г., протокол №9.

Библиографическое описание рабочей программы дисциплины (примеры):

Хоровой класс [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», профилю «Дирижирование академическим хором», квалификация выпускника «дирижер хора, хормейстер, артист хора, преподаватель» / Сост. И. В. Шорохова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 15 с.

Составитель:

Шорохова И.В., профессор

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
  - 4.2. Структура дисциплины
  - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1 Образовательные технологии
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 8.1. Основная литература
  - 8.2. Дополнительная литература
  - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Хоровой класс» является воспитание у студентов вокально-хоровых умений и навыков пения в академическом хоре, управления хоровым коллективом, овладение вокальными методами работы с хором на основе дидактических принципов мастеров хоровой школы.

Дисциплина «Хоровой класс» направлена на освоение обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы.

Занятия в хоровом классе направлены на развитие музыкальных способностей и вокально-хоровых навыков: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении а cappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуется чувство ансамбля и умение петь в ансамбле. Кроме того, при пении в хоре у студентов-дирижёров развивается способность ориентироваться в общей звучности, слышать хоровые партии исполняемого произведения

Учебные задачи дисциплины «Хоровой класс»:

расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, художественное воспитание студентов путём практического знакомства с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством советских композиторов, народными песнями, советских и зарубежных композиторов;

развитие непосредственно музыкальных (музыкальный слух, чувство ритма, – музыкальная память и т. д.) и общих художественных (богатство и инициативность воображения, творческое внимание и т. д.) способностей;

выработка навыков ансамблевого музицирования;

развитие профессиональных качеств (вокального слуха, вокально-хоровых – навыков); освоение методов и приемов хормейстерской работы;

приобретение дополнительных навыков управления хоровым коллективом.

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина «Хоровой класс» расположена в Вариативной части цикла «Дисциплины». Программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО.

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений, сформированных у студентов на занятиях по таким дисциплинам как «Чтение хоровых партитур», «Теория и история хорового исполнительства», «Вокальная подготовка», «Методика преподавания профессиональных дисциплин» уровня «бакалавриат»

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Хоровой класс»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

выполнять научные исследования в области искусства дирижирования и музыкального образования (ПК-9);

участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и образования по вопросам развития музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, организовывать пресс-конференции (ПК-13);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

специальную литературу в области музыкального искусства и науки;

организационно-методические технологии управления в творческих коллективах и учреждениях.

уметь:

работать со специальной литературой в области музыкального искусства;

создавать тексты профессионального значения;
 анализировать и подвергать критическому разбору исполнительский процесс;
 проводить анализ различных интерпретаций;
 выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения;
 осуществлять подбор репертуара для концертных программ и иных творческих мероприятий.

владеть:

навыками репетиционной работы с коллективом (хором, ансамблем);
 приемами вокальной техники для выступлений в качестве солиста (артиста) хора.

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Очная форма обучения:

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. В том числе 34 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 74 часа - самостоятельная работа обучающихся.

14 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Заочная форма обучения:

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. В том числе 24 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 84 часа - самостоятельная работа обучающихся.

10 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Практические занятия (ОФО/ОЗО)	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивн ой форме*(ОФО /ОЗО)	СРС (ОФО/ ОЗО)
	Развитие певческих навыков звуковедения (всех видов), гибкости, фразировки. Развитие навыков ансамблирования (всех видов). Развитие вокально-слуховых навыков, оттачивание навыка интонирования в его связи с	4	108		34*/24*		Дискуссия	74/84

	гармоническим мышлением. Формирование навыков управления хором. Изучение хоровых произведений с сопровождением и a cappella различных жанров, стилей, эпох. Работа студентов над программой к итоговой аттестации.						
	Всего часов в интерактивной форме:					14*/10* (40%)	
	Итого:		108		34/24	-	74/84

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1.			
1.1.	Развитие певческих навыков звуковедения (всех видов), гибкости, фразировки. Развитие навыков ансамблирования (всех видов). Развитие вокально-слуховых навыков, оттачивание навыка интонирования в его связи с гармоническим мышлением. Формирование навыков управления хором. Изучение хоровых произведений с сопровождением и a cappella различных жанров, стилей, эпох. Работа студентов над программой к итоговой аттестации.	<p>выполнять научные исследования в области искусства дирижирования и музыкального образования (ПК-9);</p> <p>участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и образования по вопросам развития музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, организовывать пресс-конференции (ПК-13);</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать: специальную литературу в области музыкального</p>	<p>Тестовый контроль</p> <p>Экзамен</p>

		<p>искусства и науки; организационно-методические технологии управления в творческих коллективах и учреждениях.</p> <p>уметь: работать со специальной литературой в области музыкального искусства; создавать тексты профессионального значения; анализировать и подвергать критическому разбору исполнительский процесс; проводить анализ различных интерпретаций; выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения; осуществлять подбор репертуара для концертных программ и иных творческих мероприятий.</p> <p>владеть: навыками репетиционной работы с коллективом (хором, ансамблем); приемами вокальной техники для выступлений в качестве солиста (артиста) хора.</p>	
--	--	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.04 «Дирижирование», предусматривается широкое использование в учебном процессе традиционных активных, интерактивных форм проведения занятий (отчетный концерт, тематический концерт, концерт-посвящение и др.)

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- Традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.

- Инновационные технологии:

- а) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;

- б) применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с преподавателями вузов культуры и искусств, колледжей искусств, руководителями профессиональных и любительских оркестровых коллективов, мастер-классы специалистов, совместные творческие встречи, участие в конкурсах и фестивалях.

Интерактивные технологии:

- дискуссия, дебаты;

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/> .

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Примерный перечень тестов

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Выступление в концертах кафедры в качестве певца хора.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Промежуточная аттестация для студентов очной формы обучения проводится в форме экзамена в 4 семестре.

Промежуточная аттестация для студентов заочной формы обучения проводится в форме зачета в 4 семестре.

Учебная работа в курсе «Хоровой класс» осуществляется под управлением руководителя хорового коллектива. Путем проведения практических занятий преподаватель демонстрирует систему педагогических приемов, направленных на формирование вокально-хоровых навыков, способствующих общему развитию певцов, образованию единой вокально-исполнительской манеры коллектива.

Итогом учебной работы хорового класса является исполнительская деятельность - выступления в концертах, которые способствуют целенаправленности учебного процесса и установлению на занятиях творческой атмосферы. В качестве дирижера могут выступать как руководитель хорового класса, так и студенты 1-2 курсов магистратуры направления 53.04.04 «Дирижирование», профиля «Дирижирование академическим хором».

Исполнение концертной программы является творческим отчетом о работе хорового класса и обсуждается преподавателями на заседании кафедры.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Особенностью занятий хорового класса является сочетание учебной работы с исполнительской деятельностью коллектива. В структуре учебной работы выделены индивидуальные и групповые занятия, каждое из которых проводится хормейстером (студентом старших курсов) либо руководителем хорового класса и может состоять из следующих разделов:

- распевание;
- разучивание хоровых партий;
- впевание хоровой партитуры;
- итоговое исполнение хоровой партитуры.

Вокально-хоровые произведения подбираются руководителем с учетом конкретных условий работы коллектива - количественного и качественного состава, степени обученности

студентов, развитости музыкально-слуховых и певческих навыков.

Исполнительская деятельность коллектива представляет собой разнообразные концертные выступления:

- концертная часть государственной итоговой аттестации;
- отчетный концерт хорового класса;
- тематические концерты;
- концертные выступления на фестивалях и конкурсах.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Л. Живов. - Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. - 289 с.
2. Стулов, И. Х. Хоровой класс: отношение к обучению [Текст] : монография / И. Х. Стулов. - Москва : Прометей, 2013. - 100 с.

9.2. Дополнительная литература

1. Назайкинский. Е. В. Стиль и жанр в музыке [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Назайкинский. - Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 248 с.
2. Семенюк, В. О. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства [Текст] / В. О. Семенюк. – Москва: Композитор, 2008. – 328 с.
3. Стулова, Г. П. Теория и методика обучения пению [Текст]: учебное пособие / Г. П. Стулова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. - 196 с. : ил.
4. Стулова, Г. П. Хоровой класс: методика работы с детским хором [текст] / Г.П. Стулова - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2017. - 176 с. : ноты.
5. Шкербина, Т.Ю. От примы до октавы: методика работы с артистами детского хорового коллектива : учебное пособие / Т.Ю. Шкербина, О.П. Селезнёва ; Министерство культуры Российской Федерации, Челябинский государственный институт культуры, Консерваторский факультет, Кафедра истории и теории музыки и др. - Челябинск : ЧГИК, 2017. - 86 с. : ил. – Университетская библиотека онлайн – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492617>.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российская государственная библиотека для молодежи.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык» используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционные системы – MS Windows (7, 8, 10, XP); свободно распространяемое программное обеспечение: для проигрывания аудио и видео файлов KM Player; браузеры – Mozilla Firefox, Internet Explorer, служебная программа – Adobe Reader.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. наличие учебной аудитории, оснащённой 2 инструментами (фортепиано, рояль);
2. наличие электронного оборудования для просмотра и прослушивания аудио-видеозаписей;
3. наличие фонда нотных сборников в печатном и электронном видах.
4. наличие звукоизоляционной системы в учебной аудитории.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций

12. Перечень ключевых слов

Ансамбль	Навыки вокально-хоровые
Артикуляция	Навыки музыкально-слуховые
Атака звука	Направление
Выдох фонационный	Опора звука
Выступления концертные	Партия хоровая
Голосообразование	Процесс репетиционный
Деятельность музыкально-просветительская	Распевание
Деятельность учебная	Регистры
Дикция	Репертуар
Динамика формирования навыков	Репетиция
Жанры хоровой музыки	Руководитель хорового коллектива
Задача концертно-исполнительская	Система приемов
Задача учебная	Солист
Занятия групповые	Средства музыкальной выразительности
Занятия индивидуальные	Стиль
Звучание хоровое	Строй
Интонирование	Творчество народное песенно-хоровое
Концерт отчетный	Творчество народное художественное
Концерт тематический	Тембр
Концертмейстер	Тесситура
Метод аналитический	Техника дирижирования
Методика вокальной работы	Хормейстер
Музыкант-исполнитель	Этика дирижерская
Мышление музыкальное	

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский государственный институт культуры

Факультет музыкального искусства

Кафедра дирижирования и академического пения

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.04 «Дирижирование»

Профиль подготовки

Дирижирование академическим хором

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2022 г.

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника Магистр

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019 г., протокол №1.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 29.04.2022 г., протокол №9.

Библиографическое описание рабочей программы дисциплины (примеры):

Чтение и анализ партитур [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», профилю «Дирижирование академическим хором», квалификация выпускника «дирижер хора, хормейстер, артист хора, преподаватель» / Сост. И. В. Шорохова, А.О. Гольская – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 23 с.

Составитель:

Шорохова И.В., профессор

Гольская А.О., доцент

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

- 1. Цели освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)**
- 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы**
- 4. Объем, структура и содержание дисциплины**
  - 4.1. Объем дисциплины (модуля)**
  - 4.2. Структура дисциплины**
  - 4.3. Содержание дисциплины**
- 5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии**
  - 5.1 Образовательные технологии**
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения**
- 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся**
- 7. Фонд оценочных средств**
- 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**
  - 8.1. Основная литература**
  - 8.2. Дополнительная литература**
  - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**
  - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы**
- 9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**
- 10. Список (перечень) ключевых слов**

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является расширение музыкального кругозора обучающегося, совершенствование навыков чтения и анализа партитур (клавиров).

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОК, ОПК, ПК):

- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами) (ПК-1);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

- методику анализа хоровых партитур;
- стилевую и жанровую классификацию хоровой музыки;
- типы и виды хоровой фактуры;
- классификацию певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- сочетание разных ключей и строев;
- приемы переложения хоровой фактуры на фортепиано;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX-XXI вв.;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

уметь:

- читать хоровые и ансамблевые партитуры различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, драматургии;
- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- применять знания, умения и навыки, приобретенные в курсах музыкально-теоретических дисциплин;
- транспонировать произведение в заданную тональность;

- выполнять практические задания по переложению партитур для различных составов и типов хора;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;

владеть:

- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа партитуры;
- навыками игры на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением;
- техникой переложения хоровых и ансамблевых партитур на фортепиано;
- навыками ансамблевого музицирования при одновременном исполнении на двух фортепиано хоровой партитуры и оркестрового сопровождения.

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Очная форма обучения:

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. В том числе 53 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 55 часов самостоятельная работа обучающихся, 36 часов контроль.

21 час (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Заочная форма обучения:

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. В том числе 32 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 76 часов самостоятельная работа обучающихся, 36 часов контроль.

13 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарские/ Практические занятия	Индив. Занятия (ОФО/ОЗО)	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС (ОФО/ОЗО)
1	Изучение произведений современных композиторов.	1	36/28			18/8	Сит. анализ Дискуссия	18/20

	Ансамблевая игра.							
2	Изучение произведений современных композиторов. Ансамблевая игра.	2	36/28			17/8	Сит. анализ Дискуссия	19/20
3	Подготовка экзаменационной программы	3	36/52			18/16	Сит. анализ Дискуссия	18/36
	Всего часов в интерактивной форме:						21/13 (40%)	
	Итого:		144			53/32	-	55/76

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
<i>Раздел 1.</i>			
1	Изучение произведений современных композиторов. Ансамблевая игра.	Формируемые компетенции: •осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами) (ПК-1);	Контрольный урок Тестовый контроль
2	Изучение произведений современных композиторов. Ансамблевая игра.		Участие в конкурсе по Чтению хоровых партитур
3	Подготовка экзаменационной программы - 4-х строчный смешанный хор; - 4 строчный мужской хор; - 4 строчный женский хор; - хоровая сцена или произведение крупной формы; - чтение с листа.		Экзамен

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.04 «Дирижирование», предусматривается широкое использование в учебном процессе традиционных активных, интерактивных форм проведения занятий (отчетный концерт, тематический концерт, концерт-посвящение и др.)

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- Традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.

- Инновационные технологии:

а) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;

б) применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с преподавателями вузов культуры и искусств, колледжей искусств, руководителями профессиональных и любительских оркестровых коллективов, мастер-классы специалистов, совместные творческие встречи, участие в конкурсах и фестивалях.

Интерактивные технологии:

- дискуссия, дебаты;

- анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ;

- поисковые: исследовательский и эвристический (частично-поисковый).

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Например:

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

Для успешного освоения курса большое значение имеет самостоятельная работа студентов, которая включает в себя ежедневное совершенствование навыков и умений в тех же направлениях, которые предложены преподавателем в аудиторных учебных занятиях; изучение хорового творчества композиторов, чьи произведения проходятся в классе, исполнение

хоровых сочинений на фортепиано; подготовку к коллоквиуму.

Исполнение хоровых партитур на фортепиано. Исполнение хоровых партитур на фортепиано имеет свои специфические особенности. Студент должен научиться при игре на фортепиано хорового произведения передавать все особенности стиля и характера звуковедения, присущие реальному звучанию хора. Этому служат:

1. Приобретение навыков исполнения хоровых голосов legato, т.к. это основной способ звуковедения при пении. Работа над legato не предполагает использование педали. На начальном этапе обучения необходимо рекомендовать студенту самостоятельно (а при необходимости - и с помощью преподавателя) проставлять в нотах наиболее удобную аппликатуру.

Штрихи non legato и staccato в пении во многом отличаются от инструментального исполнения и требуют особого внимания.

2. Работа над приемами звукоизвлечения. Данный момент важно связывать со стилевыми особенностями исполняемого произведения: если в русской музыке требуется глубокий, тембрально насыщенный "тянущийся" звук, тяжелая и несколько расслабленная кисть при мягком, но активном прикосновении пальцев к клавише, то в произведениях зарубежной музыки, классической и народной, звук более легкий, с меньшим вибрато, кисть и пальцы собраны.

В работе над приемами звукоизвлечения необходимо учитывать тембровую окраску звучания каждого хорового голоса, ясно слышать и воспроизводить каждый хоровой голос. Прежде чем приступить к исполнению на фортепиано хоровой партитуры, нужно проанализировать особенности стиля и характера исполняемого произведения, пропеть каждую партию.

3. Пение тесно связано с работой над дыханием, и поэтому уже на начальном этапе изучения партитуры нужно выявить и проставить все цезуры, определяемые фразировкой и художественными задачами исполнения. При игре партитуры на фортепиано в моменты дыхания пальцы должны сниматься с клавиатуры полностью и если используется правая педаль, то снимать ее нужно несколько раньше, чтобы не оставались призвуки.

4. При разборе партитуры важно правильно распределить голоса между правой и левой рукой. Даже партитуры двухголосные желательно исполнять двумя руками, что помогает лучше слышать каждый голос и исполнить его вокально.

На начальном этапе обучения при исполнении партитур со сложной смешанной и полифонической фактурой можно разграничить пунктирной линией музыкальный материал, предназначенный для каждой руки. Но эта работа должна сочетаться с изучением и пропеванием каждого голоса партитуры, чтобы при исполнении ее на фортепиано в моменты

перехода средних голосов из одной руки в другую не потерялось ощущение ведения их.

Отдельно нужно сказать о хоровых партитурах с широкой фактурой, неудобных для исполнения на фортепиано. Например, в тех случаях, когда вводится октавное удвоение баса, которое необходимо сохранить, это удвоение можно сыграть приемом короткого форшлага.

В партитурах, имеющих широкую и плотную гармоническую фактуру, можно эпизодически выпускать отдельные звуки в средних голосах, если они удваиваются другим голосом и это не нарушает общего характера звучания.

Для достижения большей связности звучания важно уметь правильно пользоваться педалью, которая является также дополнительной звуковой краской. Как правило, при игре партитуры применяется запаздывающая педаль. Правой педалью пользуются в тех случаях, когда пианистически сложно исполнить legato только пальцами. Подобное встречается в партитурах многоголосного склада, с широким расположением голосов, п. педаль также применяется при перемещении аккорда или его повторении при низко звучащем басовом голосе.

Левая педаль вносит определенную краску в звуковую палитру и чаще всего применяется при динамических контрастах.

Исполнение хоровых произведений с сопровождением. Со 2-го семестра студенты приступают к изучению партитур с сопровождением. В зависимости от характера аккомпанемента существуют различные способы их исполнения на фортепиано.

В произведениях с двух-трехголосной структурой, с технически несложным аккомпанементом возможно исполнение сопровождения с одновременным пением любого голоса. Можно исполнять левой рукой аккомпанемент (с необходимыми упрощениями), а правой - хоровые голоса.

В тех произведениях, где сопровождение дублирует хоровую партитуру, можно играть или аккомпанемент, или партитуру, но обязательным является исполнение всех инструментальных эпизодов.

В произведениях сложных технически необходимо по возможности упрощать фактуру, сохраняя обязательно мелодию, гармоническую и ритмическую основу.

В выборе приемов исполнения партитур с сопровождением нужно исходить из особенностей и характера данного произведения и, по возможности, стремиться при игре на фортепиано дать как можно более полное представление о звучании его в целом.

Пение голосов партитуры. Вокальная работа над голосами партитуры проводится на протяжении всего процесса изучения хорового произведения и связана с другими компонентами работы над партитурой. От студента требуется вокально грамотно и художественно выразительно исполнить каждый хоровой голос а capella с дирижированием, петь любую партию с игрой партитуры в целом, а также петь любой голос при одновременной

игре на фортепиано других голосов.

При пении хоровых партий студент должен свободно переходить с одного голоса на другой; в гармонических эпизодах и в каденциях петь голоса "по вертикали" от баса к сопрано. Обязательным условием является исполнение хоровых партий с учетом их тесситурных условий, т.е. при пении женским голосом партии мужского хора нужно интонировать на октаву выше их реального звучания, с тем напряжением, как они звучат в мужских голосах.

При пении нужно соблюдать все цезуры и дыхания, правильную фразировку, четкую дикцию, нюансы, представлять и стремиться передать тембровые особенности звучания каждой партии.

Транспонирование партитуры. Умение транспонировать хоровые партитуры необходимо хормейстеру в практической работе его с хоровым коллективом. Причем часто это нужно делать в процессе занятий с хором, когда определенные условия диктуют необходимость "поднять" или "опустить" тональность разучиваемого произведения.

Начинать обучение нужно с простейшего вида транспонирования на хроматический полутон (ув.1). В этом случае мысленно заменяются ключевые знаки. Случайные знаки альтерации сохраняют свое повышающее или понижающее значение. Затем переходят к способу перенесения нотного текста на ступень (две ступени) вверх или вниз (м.2, б.2, м.3, б.3). При этом необходимо научить студента не механически переносить нотный текст на заданный интервал, но руководствоваться хорошим знанием оригинала, слуховыми и зрительными навыками, характером голосоведения, ладотональным планом и гармоническим анализом партитуры.

Чтение партитур с листа. Данному разделу работы необходимо отводить время на каждом уроке. Для чтения с листа подбирается музыкальный материал технически более легкий. Прежде чем приступить к игре партитуры, надо внимательно просмотреть ее, чтобы иметь представление о составе хора, тональности, размере, ритмическом рисунке, темповых указаниях, прочитать литературный текст, наметить фразировку, цезуры.

При чтении с листа нужно уметь смотреть "вперед" в тот момент, когда исполняется данный такт партитуры. Необходимо систематически развивать способность зрительно охватывать партитуру в целом, от нижнего голоса к верхнему и следить за горизонтальной линией.

Эти навыки можно получить лишь в результате длительных и систематических занятий как в классе с преподавателем, так и в самостоятельной работе. Хорошим стимулом развития навыка безостановочной игры партитуры с листа является прием игры партитуры вдвоем (например: один студент играет только женские голоса, другой – мужские или один играет хоровую партитуру, другой – сопровождение.)

Анализ хоровой партитуры. Под дирижерским анализом понимается совокупность

сведений, необходимых дирижеру в практической работе над данным произведением. Анализируются музыкально-теоретическая сторона произведения, вокально-хоровые особенности данной партитуры, средства художественной выразительности, идейно-драматургическая концепция, помогающая выявить музыкально-художественный образ произведения.

Для всестороннего анализа необходимо пользоваться разного рода справочной литературой (энциклопедии, справочники, словари), а также учебными пособиями по истории музыки, истории хоровой литературы, теории, гармонии, анализу форм, хороведению.

Нотная литература.

а) Хрестоматии и пособия:

1. Андреева Л.М., Попов В. С. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 2. -М. Музыка. 1972. -С. 5-11.

2. Полтавцев И.И., Светозарова М.Ф. Курс чтения хоровых партитур. Часть 1. - М. Музыка, 1964.

3. Полтавцев И.И., Светозарова М.Ф. Курс чтения хоровых партитур. Часть 2. - М. Гос. муз. издат, 1962.

4. Хоровая миниатюра. Произведения для смешанного хора без сопровождения. Вып.1- Сост. Левандо П.П.

5. Хрестоматия по чтению хоровых партитур . Мастера хоровой полифонии. Хоры без сопровождения. / Сост. Б.Тевлин. – М.: Музыка, 1975.

6. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Хоровая музыка эпохи Возрождения. / Сост. Б. Тевлин. – М.: Музыка, 1983.

7. Хрестоматия для чтения хоровых партитур без сопровождения и в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка,1976.

8. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 1. Зарубежная хоровая музыка XIX – XX вв. для хора без сопровождения. / Сост. К. Птица и Б. Куликов. – М.: Музыка, 1969 г.

б) Нотные сборники:

1. Бах И. Избранные хоралы для смешанного хора без сопровождения / Сост. П. Левандо. – Л.: Музыка, 1985.

2. Бах И. Избранные хоралы для смешанного хора без сопровождения. Вып 2. / Сост. П. Левандо. – Л.: Музыка, 1988.

3. Бородин А. Хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано. /Сост. Нефедов. М.: Музыка,1977.

4. Бойко Р. «Зимнее утро». Хоры без сопровождения на стихи А.С. Пушкина. - М.: Сов.композитор, 1979.
5. Бойко Р. Избранные хоры без сопровождения. М.: Сов. композитор, 1984.
6. Гендель. Хоры их опер в сопровождении фортепиано./Сост. А. Голуновский. – М.: Музыка, 1976.
7. Гречанинов А. Избранные хоры./Сост. Е. Востряков. – М.: Музыка, 1975.
8. Даргомыжский А. Петербургские серенады. – М.: Музыка, 1983.
9. Калинин В. Хоры без сопровождения. /Сост. Л. Шохин. - М.: Музыка, 1984.
10. Коваль М. Избранные хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано. /Сост. Э. Леонов. – М.: Сов. композитор, 1979.
11. Кюи Ц. Избранные хоры без сопровождения. /Сост. Б Селиванов. - М.: Музыка, 1976
12. Молодые голоса. Хоры без сопровождения. Из репертуара хоров Ленинграда / сост. П.П. Левандо. – Л.: Сов. композитор, 1980.
13. Моцарт В. Хоры из опер в сопровождении фортепиано. /Сост. А.П. Александров. М.:Музыка,1981.
14. Мусоргский М. Избранные хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано. Издание второе. /Сост. К. Птица. – М.: Музыка,1989.
15. Мендельсон Ф. Хоры без сопровождения. Вып. 1. / Сост. Н. Лебедева. – М.: Музыка, 1984.
16. Мусоргский М. Хоры из опер в сопровождении фортепиано. /Сост. З. Леонова. – М.: Музыка, 1981.
17. Перселл Г. Дидона и Эней. Клавир.- М.: Музыка, 1975.
- 18.Рахманинов С. Хоровые произведения без сопровождения и в сопровождении фортепиано. / Сост. А.П. Александров. – М.: Музыка, 1976.
19. Рахманинов. Всенощное бдение. М.: Музыка, 2005
20. Репертуар молодежного мужского хора без сопровождения и в сопровождении фортепиано. Вып. 2. / Сост. Г. Копченков и Ю. Иоселиани. – М.: Музыка, 1981
21. Репертуар молодежного мужского хора без сопровождения и в сопровождении фортепиано. Вып. 3.Сост. Г. Копченков и Ю. Иоселиани. – М.: Музыка, 1985.
22. Салманов В. Избранные хоры без сопровождения. Тетрадь 2. – Л.: Музыка, 1981.
23. Салманов В. Избранные хоры без сопровождения. - Ленинградское отделение: Музыка, 1976.
24. Свиридов Г. Пушкинский венок.- М.: Музыка,1980.
25. Свиридов Г. Курские песни. – М.: Музыка, 1976.
26. Свиридов Г. Сочинения для хора. Ночные облака. Четыре хора из цикла «Песни

безвременья». «Ладога». – М.: - Музыка, 1983.

27. Свиридов Г. Патетическая оратория. – М.: Гос. муз. издат., 1961.

28. Свиридов Г. Песнопения и молитвы для хора без сопровождения. Полное собрание сочинений. Том XXI. Национальный свиридовский фонд. – М.: Санкт.- Петер., 2001.

29. Свиридов Г. Хоры без сопровождения. – М.: Музыка, 1975.

30. Слонимский С. Хоры без сопровождения и в инструментальном сопровождении. – Л.: Сов. композитор, Ленинградское отделение, 1982.

31. Танеев С. Избранные хоры без сопровождения. / Сост, Б. Селиванов. – М.: Музыка, 1977.

32. Танеев С. Хоры для смешанных голосов. Соч. № 27. - М.: Музыка, 19

33. Фалик Ю. Хоры без сопровождения. – Л.: Музыка, Ленинградское отделение, 1976

34. Фалик Ю. Хоры без сопровождения. – М.: Сов. композитор, Ленинградское отделение, 1979.

35. Хоры русских композиторов без сопровождения. Вып 1./ Сост. Б. Тевлин. – М. Музыка,1986.

36. Чесноков П. Произведения для женского хора в сопровождении фортепиано. – М. Музыка, 1967.

37. Чесноков П. Избранные хоры для смешанного состава без сопровождения./Сост. А. Лебедев. – М. Музыка, 1965.

38. Чесноков П. «Во дни брани». –

39. Чесноков П. Собрание духовно-музыкальных сочинений в 4-х тетрадах. – М.: Фонд Молодежь за Россию, 1994.

40. Чесноков П. Избранные хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано. /Сост. А. Хазанов. – М.: Музыка, 1976.

41. Шебалин. В. Хоры без сопровождения. Вып.№1./Сост. А. Шебалина. - М.: Музыка, 1967.

42. Шуман Р. Избранные хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано./Сост. Н. Лебедева – М.: Музыка, 1976.

43. Шуберт Ф. Избранные хоры. Сост. Б. Ляшко. – М.: Музыка, 1980.

44. Щедрин Р. Хоры разных лет без сопровождения.- М.: Сов. композитор, 1982.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Формой текущего контроля успеваемости является контрольные уроки, на которых студенты исполняют разучиваемую программу, а так же тестовый контроль.

Примеры тестовых заданий

1. *Выберите правильный вариант ответа.*

Какую цель преследовал Г. Свиридов при создании духовного сверхцикла «Песнопения и молитвы»:

- а) создание богослужебных песнопений;
- б) восстановление глубинного православного мирозерцания у наших современников;
- в) создание музыки «созерцания, пребывания, состояния», покоя.

2. *Выберите правильный вариант ответа.*

Для какого хорового коллектива С. Танеев написал хор «Восход солнца» ор. 8:

- а) для хора Русского хорового общества;
- б) для Синодального хора;
- в) для хора Пречистенских курсов.

3. *Выберите правильный вариант ответа.*

Какую главную идею воплотил Танеев в хоре «Восход солнца»:

- а) картина природы;
- б) гармония мира;
- в) идея от мрака к свету.

4. *Выберите правильный вариант ответа.*

Какой хоровой коллектив первый в 1893 исполнил концерт С. Рахманинова «В молитвах неусыпающую Богородицу»:

- а) хор Русского хорового общества;
- б) Придворная певческая капелла;
- в) Синодальный хор.

5. *Выберите возможные варианты ответа.*

Какие главные критерии молитвенного исполнения русской духовной музыки:

- а) *fortissimo* полно, но некрикливо
- б) главенство слова над музыкой
- в) использование необычных эффектов
- г) страстное, эмоциональное исполнение
- д) пение в нюансе *p* смиренное и строгое.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Требования к экзамену

1. Исполнить на фортепиано по выбору комиссии одну из 3-х подготовленных к отчету хоровых партитур, написанных для хора *a capella*.

2. Исполнить подготовленную партитуру с сопровождением.

5. Прочитать с листа партитуру для хора *a capella*.

6. Подготовить коллоквиум по произведениям, вынесенным к отчету:

- охарактеризовать стиль, школу, направление хорового творчества изучаемого композитора;
- определить черты его хорового письма;
- выявить тембровые, фактурные и тесситурные особенности исполняемого произведения.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение курса тесно связано с навыками и знаниями, полученными при прохождении специальных дисциплин, изученных в программе бакалавриата: "Истории хоровой литературы", "Сольфеджио", "Теория и история хорового исполнительства", "Анализ музыкальных форм", "Гармония", "Полифония", "Фортепиано", "Вокальная подготовка", "Дирижирование", "Хоровой класс", а так связан с дисциплинами учебного плана магистратуры по направлению «Дирижирование» - «Дирижирование», «Руководство хоровым коллективом»,

Занятия по чтению хоровых партитур проводятся с учетом уровня начальной музыкально-технической подготовки студента

Индивидуальный план работы на каждый семестр состоит из 6-9 хоровых произведений, разнообразных по составу и типу. Музыкальный материал, используемый для обучения, способствует наиболее последовательному и систематическому приобретению студентом необходимых знаний и навыков, является художественно ценным, включает в себя произведения классической, народной и современной музыки. Для более полного ознакомления студентов с музыкально-стилистическими особенностями различных художественных направлений и отдельных композиторов используются произведения циклического плана, с последовательным включением их в программу. Это поможет студентам полнее и конкретнее освоить данное художественное явление и будет способствовать развитию их музыкального мышления.

Содержание индивидуальных занятий со студентами определяется спецификой подготовки их как будущих руководителей хоровых коллективов. Все компоненты, входящие в урок, строятся на основе анализа реального звучания хора.

Работа над хоровой партитурой ведется в следующих направлениях:

1. Исполнение партитуры на фортепиано;
2. Пение хоровых голосов;
3. Анализ изучаемых произведений;
4. Чтение с листа хоровых партитур.

Необходимо отметить, что все перечисленные компоненты в работе над хоровыми сочинениями тесно связаны и в процессе изучения партитуры их механическое разделение

невозможно. Соотношение же их на уроке может быть изменено в связи с индивидуальными особенностями подготовки студентов.

Самостоятельная работа студентов включает в себя ежедневное совершенствование навыков и умений в тех же направлениях, которые предложены преподавателем в аудиторных учебных занятиях; изучение хорового творчества композиторов, чьи произведения проходятся в классе, исполнение хоровых сочинений на фортепиано; подготовку к коллоквиуму.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Двойнос Л.И. Методика работы с хором. Анализ хорового произведения. [Текст]: - Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 24 с.
2. [Дмитревский, Г. А.](#) Хороведение и управление хором. Элементарный курс : учебное пособие / Дмитревский Г.А. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 112 с.: нот.

9.2. Дополнительная литература

1. Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа IX-XX веков [Текст] - М.: Владос, 2004. – 208с.
2. Самарин В. Хороведение и хоровая аранжировка [Текст]: - М.: Академия, 2002. - 352 с.
3. Святозарова Е.Д. Хоровые концерты Д.С. Бортнянского [Текст]: /Методическая разработка. -Санкт-Петербург: ЛГИК, 1992 - 73с.
4. [Чесноков, П. Г.](#) Хор и управление им [Текст] : учебное пособие / П. Г. Чесноков. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 200 с. : ноты.
5. Фролова Т.М. Духовные сочинения композиторов Нового направления (Московская школа). [Текст. Ноты]: учебный справочник по дисциплине «Чтение хоровых партитур». Кемерово: КемГУКИ, 2013 -152 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российская государственная библиотека для молодежи.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются операционная система Windows XP; пакет прикладных программ Microsoft Office с приложением Microsoft Access, интернет-браузеры: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация образовательной программы предполагает наличие соответствующего материально-технического обеспечения:

- Наличие классов для групповых и индивидуальных занятий.
- Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
- Аудио-, видеозаписи хоровых произведений.

- Наличие двух фортепиано в классе для занятий.
- Звукоизоляционные учебные аудитории для индивидуальных занятий.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Агогика	Мелодия
Аккомпанемент	Метроном
Альтерация	Нюанс
Анализ	Обработка
Ансамбль	Партитура
Аппликатура	Педадь
Атака звука	Переложение
Вид хора	Ритм
Диапазон	Стиль исполнительский
Дикция	Тембр
Жанр	Темп
Интонация	Тесситура

Тип хора

Транспонирование

Фактура

Форма музыкальная

Форшлаг

Фразировка

Хроматизм

Цезура

Штрих

12.1. Таблица темповых характеристик

Медленные темпы			
<i>Темп</i>	<i>Произноше ние</i>	<i>Значение</i>	<i>метро ном</i>
<i>Grave</i>	граве	тяжело, значительно, торжественно	40
<i>Largo</i>	лярго	медленно, широко	44-46
<i>Lento</i>	ленто	медленно, неторопливо	46-52
<i>Adagio</i>	адажио	медленно, спокойно	52-54
<i>Larghetto</i>	ляргетто	несколько живее, чем Largo, но медленнее, чем Andante	48-50
<i>Adagietto</i>	адажиетто	очень спокойно	-
<i>Andante</i>	анданте	умеренный темп, в характере обычного шага	60-63
Умеренные темпы			
<i>Andantino</i>	анданте	немного скорее, чем Andante, но медленнее, чем Allegretto	66-72
<i>Moderato</i>	модерато	умеренно	80-88
<i>Sostenuto</i>	состенуто	сдержанно	-
<i>Allegretto</i>	аллегретто	умеренно быстро; скорее, чем Andantino, но спокойнее, чем Allegro.	100- 108
Быстрые темпы			
<i>Allegro</i>	аллегро	скоро, бодро, радостно	112-120
<i>Vivo</i>	виво	живо, быстро; скорее, чем Allegro, но медленнее, чем Presto	120-140
<i>Vivace</i>	виваче	в высшей степени скоро	-
<i>Presto</i>	престо	быстро	144-168
<i>Prestissimo</i>	престиссимо	очень быстро	176-200

12.2. Учебный терминологический словарь

Муз. термины	Произношение	Значение
Acappella	а капелла	обозначение вокального исполнения без инструмент. сопровождения
Accelerando	аччелерандо	ускоряя
Adagio	адажио	медленно, спокойно
Ad libitum (лат.)	ад либитум	по желанию
Adue	а дуэ	вдвоем
Affrettando	аффретандо	ускоряя
Agitato	аджитато	возбужденно
Al fine	аль фине	до конца
Al segno	аль сеньо	к знаку
Al tempo	аль темпо	к прежнему темпу
Alto	альто	альт; низкий детский или

Alla	алля	женский голос
Allargando	алляргандо	вроде, в духе
Allegro	аллегро	расширяя, замедляя
Allegretto	аллегретто	скоро
Amoroso	аморозо	менее живо, чем Allegro
Andante	анданте	нежно, любовно
Andantino	андантино	не спеша, идя шагом
Ancora	анкора	чуть живее, чем Andante
Animando	анимандо	еще
Animato	анимато	одушевляясь, ускоряя
A piacere	а piacere	воодушевленно
желанию	а пьачере	по усмотрению, по
Arienvoce	а пьена воче	полным голосом
Appassionato	аппассионато	страстно
Assai	ассаи	очень, весьма
Attacca	атака	немедленный переход
Atempo	а темпо	в прежнем темпе
Baritono	баритоно	средний мужской голос
Basso	бассо	бас, низкий мужской голос
Bentenuoto	бен тенуто	хорошо выдерживая
Brillante	брильянте	блестяще
con brio	кон брио	с огнем
Calando	каляндо	успокаивая
Cantabile	кантабиле	певуче
Canto	канто	пение
Capriccioso	каприччозо	капризно, прихотливо
Colladestra(c.d)	колля дестра	правой рукой
Collasinistra (c.s)	колля синистра	левой рукой
Collaparte	колля парте	с партией
Coloratura	колоратура	в пении - украшение
Comeprima	коме прима	как прежде
Comesopra	коме сопра	как выше
Commodo	комодо	удобно
Con	кон	с, со...
Conaffetto	кон аффетто	с чувством
Conamore	кон аморе	с любовью
Conanima	кон анима	с душой
Conbravura	кон бравура	с отвагой
Conespressione	кон эспрессионе	выразительно
Confermezzo	кон фермеццо	с твердостью
Conforza	кон форца	с силой
Confuoco	кон фуоко	с огнем
Conmoto	кон мото	с движением
Contristezza	кон тристецца	с грустью, печально
Contutta	кон тутта	со всей
Conspirito	кон спирито	с воодушевлением
Crescendo	крешендо	постепенно усиливая
Da capo	да капо	повторить сначала
Diminuendo	диминуэндо	постепенно затихая
Divisi	дивизи	раздельно
Dolce	дольче	нежно

Doloroso	долорозо	печально, скорбно
Energico	энерджико	энергично
Espressivo	эспрессиво	выразительно
Feroce	фероче	свирепо
Funebre	фунебре	похоронно, мрачно
Giocosо	джокозо	игриво
Giusto	джусто	точно
Glissando	глиссандо	скользя
Grave	граве	важно, строго, тяжело
Grazioso	грациозо	изящно
Imperioso	имперьозо	властно, повелительно
Impetuoso		импетуозо
пылко, напористо, стремительно		
Lamentabile	ляментабиле	жалобно
Largo	лярго	широко, медленно
Larghetto	ляргетто	не очень медленно
Legato	легато	связанно
Leggiero	леджиеро	легко
Lento	ленто	медленно
Lesto	лесто	скоро, бегло
L'is tesso tempo	листэссо тэмпо	тот же темп
Lugubre	люгубре	мрачно, зловеще
Lunga	люнга	длинная
Lustig (нем.)	люстиг	весело
Ma	ма	предлог но
Maestoso	маэстозо	величественно, торжественно
Marcato	маркато	четко, подчеркнуто
Marciale	марциале	маршеобразно
Marziale	марцьале	воинственно
Meno	мено	менее
Menomosso	мено мосо	менее подвижно
Mesto	мэсто	печально, скорбно
Mezza voce	вполголоса	не очень громко
Mezzasoprano	меццо сопрано	средний женский голос
Misterioso	мистериозо	таинственно
Moderato	модерато	умеренно
Molto	мольто	много, очень
Morendo	морендо	замирая
Mosso	мосо	оживленно
Moto	мотто	движение
Non	нон	не
Nonlegato	нон легато	не связно
Non tanto	нон танто	не столь
Non troppo	нон троппо	не слишком
Opus (лат.)	опус	произведение, сочинение
Ordinario	ординарьо	обыкновенный
Ossia	оссия	или, иначе
Ostinato	остинато	неотступно, упрямо
Parlando	парляндо	говорком
Parte	парте	партия
Passione	пассионе	страсть
Patetico	патетико	патетично

Pesante	пезанте	тяжеловесно, подчеркнуто
Piu	пью	более
Piumosso	пью моссо	более подвижно
Pochissimo	покиссимо	чуть, едва
Poco	поко	немного, мало
Poco a poco	поко а поко	мало-помалу, постепенно
Pomposo	помпозо	торжественно, пышно,
ПОМПЕЗНО		
Portamento	портаменто	скользя, перенося звук
Portato	портато	страда
Possible	поссибиле	возможно
Presto	престо	быстро
Quasi (лат.)	квази	как бы
Rabbioso	раббьозо	бешено, яростно
Rallentando	раллентандо	замедляя (движение)
Recitando	речитандо	рассказывая, декламируя
Refrain (франц.)	рэфрэн	припев
Risoluto	ризольюто	решительно
Ritardanto	ритардандо	замедляя
Ritenuto	ритенуто	замедляя
Rubato	рубато	свободно
Scherzando	скерцандо	шутливо
Secco	секко	сухо
Semplice	семпличе	просто
Sempre	семпре	постоянно
Senza	сенза	без
Senzarepetizione	сенза репетиционе	без повторения
Sforzando	сфорцандо	выделяя
Simile	симиле	подобно
Smorzando	сморцандо	замирая
Solo	соло	ведущее значение голоса
Sonore	соноре	звучно
Sottovoce	сотто воче	вполголоса
Sostenuto	состенуто	сдержанно
Spiano	спьянто	просто, гладко
Spiritoso	спиритозо	с увлечением
Staccato	стаккато	отрывисто
Stretto	стретто	ускоряя, сжимая, стремительно
Stringendo	стринджендо	сжимая, ускоряя
Subito	субито	внезапно, резко
Tempestoso	темпестозо	бурно, взволнованно
Tempo giusto	темпо джусто	в точном, правильном темпе
Tempoordinario	темпо ординарьо	в обыкновенном темпе
Tempo primo	темпо примо	первоначальный темп
Tenereadlibitum	тенере ад либитум	держат по желанию
Tenor	тенор	высокий мужской голос
Teneramente	тенераменте	нежно, ласково
Timoroso	тиморозо	робко
Tranquillo	транкуилло	спокойно
Tutti	тутти	все (весь хор)
Veloce	велоче	быстро, бегло
Vide	виде	смотри

Vigorouso	вигорозо	сильно, бодро, энергично
vivo	виво	живо
Vivace	виваче	живо, быстро
Voce	воче	голос
Volta	вольта	раз
Voltisubito	вольти субито	переверни быстро
Vox (лат.)	вокс	голос