

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия искусства и культуры»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основной круг вопросов о своеобразии истории искусства и эстетики, их место в культуре, научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека;
- смысл основных категорий и понятий истории искусства и эстетики;
- теоретико-методологические принципы изучения истории искусства и эстетики;
- логику общей эволюции художественной и эстетической мысли эпохи древних цивилизаций, Средневековья и Нового времени;
- основные научные школы, направления, концепции в области искусствознания и эстетики;
- содержание эстетической и художественной культуры личности.

уметь:

- определять значение разных эстетических подходов для конкретной исследовательской практики в сфере изучения искусства и культуры;
- анализировать базовые художественные и эстетические тексты, знать их проблематику, исторический и теоретический контекст формирования;
- ориентироваться в новом культурно-информационном пространстве;
- реализовывать знания о художественной и эстетической культуре личности, об эстетическом анализе искусства;
- самостоятельно вырабатывать и обосновывать эстетическую оценку культурных фактов, явлений и событий разных эпох;
- использовать полученные знания для профессионального развития.

владеть:

- терминологией искусствоведения и эстетики, навыками историко-эстетического анализа явлений искусства;
- навыками практической актуализации знаний об эстетической и художественной культуре личности;
- возможностями использования современного искусствоведческого и эстетического знания в научных исследованиях и педагогической деятельности.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

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

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

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

ПК-5 готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Введение в историю и философию культуры и искусства
2	Характерные черты культуры и искусства эпохи древних цивилизаций, европейского Средневековья и Возрождения
3	Влияние философии на развитие культурологических и эстетических знаний XVII-XIX вв.
4	Культурологические и эстетические концепции XX-XXI вв.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: дирижирование симфоническим оркестром.

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

- лексику иностранного языка общего и терминологического характера, в том числе, основную терминологию согласно специализации ОПОП, достаточную для официально делового устного и письменного общения, работы с научной и художественной литературой;

- иностранный язык на уровне, достаточном для участия в международных творческих проектах – фестивалях, конкурсах, мастер-классах;

уметь:

- свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам музыкального искусства, участвовать в обсуждении тем, связанных с видом ОПОП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности;
- аннотировать, реферировать и переводить профессиональную литературу без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке;
- вести беседу на профессиональные темы с зарубежными коллегами (говорение и аудирование);
- разрабатывать на иностранном языке тему лекции-концерта, комментировать исполняемые в лекциях-концертах произведения музыкального искусства, проводить мастер-класс на иностранном языке (письмо, говорение);
- свободно читать и переводить оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности (чтение и перевод);

владеть:

- языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами и адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки;
- навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-5 способность пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения;

ПК-12 готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Uncivilized or ancient music
2	Medieval Music

3	The Sixteenth Century
4	The Seventeenth Century
5	The Eighteenth Century
6	The Nineteenth Century
7	The Twentieth and Twenty-first Century

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дирижирование»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- разнообразные приёмы дирижирования,
- основные принципы репетиционного процесса,
- осуществления творческого руководства исполнительским коллективом (оркестром, хором, солистами),
- разнообразный музыкально-исполнительский классический и современный репертуар,
- специфические приёмы, используемые при дирижировании произведениями различных стилей и жанров,
- основные способы создания исполнительской интерпретации музыкального произведения.

Уметь:

- осуществлять подбор музыкального материала,
- систематизировать его, раскрывать сущность авторского замысла произведения,
- проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением, при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных результатов,
- представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом.
- применять на практике специфические приёмы, используемые при дирижировании произведениями различных стилей и жанров,
- создавать художественно убедительную индивидуальную интерпретацию музыкального произведения, участвовать в культурной жизни общества, создавая в своей деятельности

художественно-творческую среду.

Владеть:

- специфическими приёмами, используемыми при дирижировании произведениями различных стилей и жанров,
- навыками создания художественно убедительной индивидуальной интерпретации музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского текста, профессиональной лексикой и терминологией,
- приемами создания творческой атмосферы в исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности,
- методами постижения основной творческой идеи музыкального произведения,
- основными этапами и задачами работы над музыкальным произведением.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины основной образовательной программы высшего образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

ПК-2 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

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

ПК-4 способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-5 готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы;

ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

ПК-7 способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;

ПК-8 способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;

ПК-9 способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям;

ПК-10 готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;

ПК-11 готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;

ПК-12 готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета;

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

3. Содержание дисциплины

№п/п	Содержание раздела (дидактические единицы)
I.	Постановка рук. Усвоение базовых элементов мануальной техники, а также навыков тактирования и управления ансамблем.
II.	Освоение и усовершенствование комплекса гимнастических упражнений: подготовка мануального аппарата, упражнения на расслабление, развитие мышечной свободы, упражнения на развитие самостоятельности различных мышечных групп, упражнения на движение всей рукой, упражнения на движение руки от локтя, упражнения на развитие кисти.
III	Совершенствование приемов staccato и legato, выработка гибкости руки, плавности и пластиности движений, освоение маятниковых движений, развитие ощущения прикосновения к плоскости тактирования и переноса руки из одной точки плоскости в другую.
IV	Совершенствование навыков исполнения подтекстовки и точного выполнения интонационных и ритмических указаний в сочинениях, навыков пропевания аккордов по вертикали в произведениях гомофонно-гармонического склада, и «дирижёрской линии» в произведениях с элементами полифонии. Выработка навыков отработки вступлений. Изучение партитуры и анализа формы произведения, отдельных фраз, определение фразировки, кульминаций, уточнение динамики, агогики, плана исполнения, развитие самостоятельности правой и левой руки
V	Освоение мануальной дирижёрской техники, включающей основные жесты дирижера: концентрация исполнителей на внимании, дыхании, вступлении; снятии и вступления на все доли такта; динамике произведения: forte, piano, crescendo, diminuendo, legato, non legato, staccato, marcato в размерах 3/4;

	4/4; 2/4.
VI	Совершенствование системы ауфтактов – замахов для понимания формы произведения, его частей. Усовершенствование приемов дирижерских жестов, игра концертмейстера «по руке».
VII	Совершенствование технических приемов, акцентирования внимания на развитии образного жеста, эффективном взаимодействии с исполнителями. Освоение наиболее употребительных схем тактирования и принципа внутридолевой пульсации. Освоение специфических приемов, используемых при дирижировании произведениями 2-й половины XX века и современной музыкой (сонорная музыка, алеаторика, полистилистика и т.д.).
VIII	Развитие навыков и умений управления процессом музицирования. Совершенствование чувства музыкальной формы, хорошего исполнительского вкуса.
IX	Совершенствование навыков взаимосвязи между движением руки и общим звучанием. Отработка навыка управления концертмейстером без участия рук, контроля процесса только с помощью слухового внимания и психологического воздействия на концертмейстеров
X	Работа над экзаменационной программой. Совершенствование навыков взаимосвязи между движением руки и общим звучанием. Отработка навыка управления концертмейстером без участия рук, контроля процесса только с помощью слухового внимания и психологического воздействия на концертмейстеров

**Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы теоретического и исторического музыказнания»**

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные этапы развития разных отраслей науки о музыке и музыкальном исполнительстве;
- исторические методы теоретического обоснования основ музыки и музыкально-исполнительского искусства;

- ведущих представителей музыкально-теоретической и музыкально-исторической наук Нового и Новейшего времени в России и за рубежом;
- основную проблематику исторического и теоретического музыказнания XX – начала XXI веков;

уметь:

- анализировать музыкально-теоретические и музыкально-исторические тексты с точки зрения научного подхода и методов;
- применять при работе над репертуарными произведениями основные научные методы анализа исторического и теоретического музыказнания второй XX – начала XXI веков;
- рассматривать музыкальное произведение как объект исторического и теоретического музыказнания;

владеть:

- методикой анализа музыковедческих текстов XX – начала XXI веков;
- знанием о научных подходах XX – начала XXI веков к музыкальным произведениям Нового и новейшего времени;
- основными навыками целостного музыкально-исторического, музыкально-теоретического и методико-исполнительского анализа музыки разных эпох;
- базовой профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкально-теоретической и музыкально-исторической науки на современном уровне.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

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

ПК-11 готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;

ПК-12 готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Исследования музыки доклассического и классического периода
2	Исследования музыки романтической эпохи, XX и начала XXI веков

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и теория исполнительского искусства»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- особенности стилей (формообразование, ладогармонические принципы, драматургия и др.) классико-романтического периода, музыки эпохи Ренессанса и барокко, XX века, Новейшего времени;
- особенности композиторских стилей.

уметь:

- природу и сущность феномена искусства, методологические принципы изучения искусства;
- определить закономерности структуры музыкального произведения в связи с содержанием;
- различать на слух музыкальные стили конкретных исторических эпох и ключевых фигур данной эпохи, конкретных произведений;
- реализовать основные подходы к изучению содержания и формы произведения, музыкальных жанров, стилей при анализе нотного текста.

владеть:

- понятийно-терминологическим аппаратом.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

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

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

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

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

ПК-4 способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-5 готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы;

ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

ПК-7 способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности.

ПК-10 готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Музыкальная культурология
2	Музыкальное исполнительство
3	Музыкальные исполнительские средства
4	Личность и культура исполнителя
5	Основные этапы истории исполнительства

Аннотация рабочей программы дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагогика»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- особенности композиторских стилей инstrumentальной и вокальной музыки (формообразование, ладогармонические принципы, драматургия, фактурные, тембровые, технические и др.) эпохи барокко, классико-романтического периода, XX века, новейшего времени;
- методику работы по практическому освоению художественного замысла и нотного текста музыкальных произведений.

уметь:

- определить закономерности структуры музыкального произведения в связи с содержанием;
- различать на слух музыкальные стили конкретных исторических

эпох и ключевых фигур данной эпохи, конкретных произведений;

- реализовать основные подходы к изучению содержания и формы произведения, музыкальных жанров, стилей при анализе нотного текста;
- решать исполнительские задачи в процессе дирижирования и при освоении материала.
- осуществлять комплексный анализ ансамблевого произведения по нотному тексту; слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста, анализировать и воплощать услышанное в реальном звучании;

владеть:

- понятийно-терминологическим аппаратом музыкальной педагогики, исполнительской методики

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины основной образовательной программы высшего образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

ПК-2 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

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

ПК-4 способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-5 готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы;

ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

ПК-7 способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;

ПК-8 способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;

ПК-9 способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям;

ПК-10 готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;

ПК-11 готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;

ПК-12 готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и

учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета;

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

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Музыкальное искусство и культура: композиторское творчество, исполнительство, педагогика
2	Возникновение и развитие музыкальных инструментов и исполнительского искусства
3	Исполнительство и педагогика Западной Европы
4	Развитие отечественного исполнительского искусства
5	Исполнительское искусство в культурно-художественном контексте XX в.
6	Проблемы музыкальной педагогики и музыкально-исполнительское искусство
7	Методика работы над музыкальным произведением
8	Исполнительская интерпретация
9	Феномен исполнительского стиля
10	Современные педагогические системы выдающихся исполнителей-педагогов

Аннотация рабочей программы дисциплины «Работа с оркестром»

Код и направление подготовки кадров высшей квалификации: **53.09.05 Искусство дирижирования**

Профили подготовки: дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- профессиональную лексику и терминологию, разнообразные приёмы дирижирования симфоническим оркестром,
- основные принципы репетиционного процесса, осуществления творческого руководства исполнительским коллективом (симфоническим оркестром);

- основные принципы дирижерской работы над произведениями разных жанров и стилей, формы, этапы и задачи репетиционного процесса; особенности взаимодействия инструментов в оркестре.

Уметь:

- осуществлять подбор музыкального материала, систематизировать его, раскрывать сущность авторского замысла произведения;
- применять навыки репетиционной работы с творческими коллективами;
- выстраивать драматургию концертной программы.
- участвовать в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности общественности (дирижирование симфоническими оркестрами согласно профилю подготовки: оперным, симфоническим, народным, духовым), представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом

Владеть:

- методами постижения основной творческой идеи музыкального произведения;
- навыками организации и проведения репетиционной работы в оркестре, навыками критического оценивания исполнительской интерпретации.
- навыками концертных выступлений с оркестрами разного состава, широким репертуаром различных стилей;

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины основной образовательной программы высшего образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;
ПК-2 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

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

ПК-4 способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-5 готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы;

ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

ПК-7 способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;

ПК-8 способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;

ПК-9 способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям;

ПК-10 готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;

ПК-11 готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;

ПК-12 готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Особенности ансамблевого взаимодействия в инструментальных ансамблях эпохи барокко
2	Ансамблевая музыка эпох классицизма и романтизма
3	Русская ансамблевая музыка XVIII-XIX веков
4	Ансамблевые сочинения европейских композиторов второй половины XIX –начала XX века
5	Подготовка программы итоговой аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы педагогики и психологии высшего образования»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- значение высшего образования в современной цивилизации и фундаментальные основы развития образования;
- тенденции развития в образовании и принципы профессионального образования;
- педагогическую деятельность как систему деятельности;
- основные требования к эффективному управлению процессом обучения, а также функции деятельности вузовского преподавателя;
- основные требования к лекции, ее структуру и критерии оценки качества, структуру практического занятия, требования к проведению практических занятий, а также их виды и формы, виды самостоятельной работы студентов и основные направления ее организации;
- стили педагогического общения и типологию профессиональных позиций преподавателей, принципы профессионального образования.

уметь:

- применять современные технологии обеспечения и оценки качества высшего образования;
- пользоваться основами дидактики высшей школы, применять компоненты структуры педагогической деятельности: конструктивный, гностический;
- применять разные стили лекционного преподавания, определять затруднения в самостоятельной работе студентов и вовремя их устранять;
- правильно использовать диалог и монолог в педагогическом общении, определять потребности и мотивы деятельности студента;
- учитывать факторы, определяющие социально-психологический портрет студента; учитывать психологические особенности формирования профессионального системного мышления;

владеть:

- природу и сущность феномена искусства, методологические принципы изучения искусства;
- принципами обучения как основным ориентиром в преподавательской деятельности, методами обучения в высшей школе; педагогическим мастерством преподавателя высшей школы и педагогическими технологиями;
- основами подготовки лекционных курсов, а также спецификой лекций в зависимости от курса студентов;
- критериями оценки практических занятий и основами педагогического контроля в высшей школе;
- спецификой педагогического общения;
- приемами оптимизации учебной деятельности;

- приемами психологической коррекции личности студента при компромиссном выборе профессии;
- теоретическими и практическими знаниями в области педагогики и психологии;
- теории, истории и методики преподавания в системе общего образования;
- иметь навык работы с первоисточниками, а также уметь применять эти знания для решения практических задач.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

ПК-2 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

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

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

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Образование и педагогическая деятельность
2	Педагогические технологии и виды занятий в высшей школе. Педагогическое общение
3	Личность и деятельность студента. Профессиональное образование и выбор профессии

Аннотация рабочей программы дисциплины «Музыкальное искусство XX–XXI веков»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- исторические закономерности музыкального искусства XX – начала XXI века;
- основные направления и тенденции в композиторском и исполнительском искусстве XX – начала XXI века;
- особенности коммуникации между профессиональными музыкантами (композиторами, исполнителями) и публикой, обществом.

уметь:

- определять художественное направление, стиль и технику сочинения того или иного произведения второй половины XX – начала XXI веков;
- выявлять внemузыкальные и интертекстуальные связи музыкальных произведений и сочинений других видов искусства изучаемого периода;
- выявлять образную сферу и смысловые ориентиры в произведениях современной музыки.

владеть:

- понятийно-терминологическим аппаратом теории современной композиции, философии, эстетики XX века

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

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

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

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

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

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

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

ПК-5 готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Истоки «Новой музыки» и эстетика «Нововенской школы»
2	«Предтечи Новой музыки» первой половины XX столетия: Шостакович, Айвз, Варез, Мессиан, Кейдж
3	Исполнительское искусство первой половины XX века
4	Эстетические тенденции, стили и жанры музыки второй половины XX и начала XXI веков
5	Новый звук и современное музыкальное исполнительство

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология художественного творчества»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- историю возникновения и развития психологии творчества,
- природу творческих способностей личности и закономерности творческой деятельности,
- классификацию видов и форм творчества,
- основные теории и концепции творчества и их методологическое значение,
- специфику, структуру, стадии и модели построения творческого процесса,
- о закономерностях формирования психологического облика творческой личности;

уметь:

- анализировать творческий процесс и оценивать его эффективность с профессиональной точки зрения,
- конструировать творческий процесс с учетом индивидуальных особенностей,
- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам,

- дифференцировать модели принятия решения в творческом процессе;

владеть:

- понятийным аппаратом психологии творчества,
- навыками профессионального мышления,
- методами исследования и развития творческого потенциала личности,
- навыками интерпретационной работы результатов творческой деятельности.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

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

ПК-4 способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

ПК-7 способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;

ПК-10 готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;

ПК-11 готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Введение в дисциплину. Психология творчества как область междисциплинарного взаимодействия.
2	Виды и функции творчества.
3	Творчество как культурный, антропологический и социальный феномен.
4	Теории творчества.
5	Системно-типологический подход к исследованию творчества.
6	Структура и динамика творческого процесса.
7	Индивидуально-личностная обусловленность творчества.
8	Проблемы творческих способностей.

9	Психологические основы авторского и исполнительского творчества.
10	Методы исследования творчества.
11	Творчество с точки зрения психотерапии.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика культуры»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- развитие теоретических знаний экономики культурного производства,
- особенности функционирования учреждений культуры в условиях рыночной экономики,
- место и роль государства, а также степень его участия в процессе производства и распространения культурных ценностей,
- специфику и типы финансирования культурной сферы в различных моделях культурной политики,
- современные законы функционирования индустрии культуры, ее генезис и развитие.

уметь:

- анализировать основные тенденции развития в сфере культуры,
- применять полученные знания в области малого предпринимательства в сфере культуры,
- анализировать экономическую литературу.

владеть:

- навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства, аргументации и объяснения собственных суждений;
- быть компетентным в родственных областях знания, в проблемах развития профессиональной области знания, в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности, в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-2 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области

музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

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

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

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Экономика культуры как прикладная научная дисциплина.
2	Культура и искусство как отрасль народного хозяйства. Индустрия культуры
3	Экономические теории культурного процесса
4	Ресурсный потенциал культуры
5	Специфика характера и результатов труда в культуре
6	Организации культуры как хозяйствующие субъекты. Их правовой статус
7	Отношения собственности в культуре
8	Система хозяйствования в сфере культуры, ее основные элементы.
9	Планирование в культуре
10	Финансирование культуры. Фандрейзинг
11	Ценообразование и оплата труда в культуре

Аннотация рабочей программы дисциплины «Освоение партитур сочинений композиторов XX-XXI веков»

Код и направление подготовки кадров высшей квалификации: **53.09.05 Искусство дирижирования**

Профили подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- виды классификаций составов ансамблей и оркестров; особенности нотации в альтовом, теноровом ключах;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX–XXI вв.;
- учебно-методическую литературу, посвященную вопросам чтения

симфонических и хоровых партитур,

- разнообразный музыкально-исполнительский современный репертуар,
- основные способы создания исполнительской интерпретации музыкального произведения рубежа XX-XXI веков,
- основы построения коммуникаций в творческих организациях, работы с малыми группами
- особенности нотации транспонирующих инструментов в строях В, А, F, D, Es, E, G;
- правила записи различных видов партитур, виды фактуры; типичные и нестандартные оркестровые составы,
- выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов,
- особенности оркестровой драматургии; типы оркестровой фактуры;
- наличие и соотношение оркестровых функций;
- принципы оркестровки, принципы оркестровой драматургии;
- основные методы представления отдельного произведения или концертной программы на высоком техническом и художественном уровне.

Уметь:

- свободно ориентироваться в современном репертуаре и оркестровых стилях отечественной и зарубежной симфонической и хоровой музыки,
- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности,
- сформировать глубокое понимание этапов и задач работы над музыкальным произведением,
- основных принципов репетиционного процесса, задач и проблем, связанных с концертным выступлением и подготовкой к нему.
- создавать художественно убедительную индивидуальную интерпретацию музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского текста,
- участвовать в культурной жизни общества, создавая в своей деятельности художественно-творческую среду,
- анализировать и проектировать организационные структуры управления творческими коллективами.

Владеть:

- глубокими знаниями об историческом развитии музыкальных инструментов, исполнительских навыков, композиторского мышления, оркестрового и хорового письма,
- основными методами представления отдельного произведения или

концертной программы на высоком техническом и художественном уровне,

- навыками освоения современных партитур конца XX – начала XXI в.,
- знаниями о разнообразных оркестровых стилях,
- навыками создания художественно убедительной индивидуальной интерпретации музыкального произведения на основе грамотного прочтения авторского текста, основами нотной графики, правилами оформления партитур, оркестровых и хоровых партий,
- навыками сбора и обработки информации,
- профессиональной лексикой и терминологией,
- приемами создания творческой атмосферы в исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 готовность преподавать творческие дисциплины основной образовательной программы высшего образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

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

ПК-4 способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-5 способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы;

ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Освоение альтового ключа. Камерные (трио-квартетные) партитуры и партитуры для струнного оркестра с несложной фактурой изложения. Освоение комбинаций скрипичного, басового и альтового ключей.
2	Несложные симфонические партитуры без транспонирующих духовых инструментов. Чтение в четырех ключах одновременно.
3	Освоение техники чтения основных транспонирующих инструментов симфонического оркестра. Чтение в строях F, B, A.
4	Анализ и исполнение по партитурам фрагментов

	симфонических и хоровых произведений композиторов ХХ-ХХI веков, частей симфоний, увертюр или симфонических поэм. Анализ, освоение и исполнение технически сложных симфонических концертных партитур.
5	Освоение партитур сочинений композиторов ХХ-ХХI веков, хоровых партитур с одновременным пением вокальной строки.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы современной композиции»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности развития музыкального искусства второй половины XX – начала XXI века;
- виды композиционных техник XX и XXI веков;
- аналитические подходы к новейшим музыкальным явлениям и феноменам.

уметь:

- определять способ сочинения того или иного произведения второй половины XX – начала XXI веков;
- выявлять образную сферу и смысловые ориентиры в произведениях современной музыки;
- выбирать оптимальный путь передачи авторского замысла в своей исполнительской интерпретации.

владеть:

- понятийно-терминологическим аппаратом теории современной композиции

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 готовность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

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

ПК-4 способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;
ПК-5 способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы;
ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Общие проблемы современной композиции
2	Предпосылки возникновения авангардных течений в музыке
3	Композиционные техники
4	«Новая простота и новая сложность»
5	Новый звук и современное музыкальное исполнительство

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инструменте в историческом аспекте.
- педагогические принципы отечественной педагогической школы.
- педагогические принципы выдающихся педагогов прошлого и настоящего.
- роль педагога в воспитании молодого музыканта.
- приемы педагогической работы. Важнейшие предпосылки становления музыканта-исполнителя.
- способы оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображения, технического аппарата.

уметь:

- планировать учебный процесс в вузе.
- проводить урок и контрольные мероприятия.
- исполнять произведения разных стилей и жанров и выявлять приемы работы над ними.

- работать над техникой, навыками звукоизвлечения, подбором аппликатуры, определения динамических градаций и артикуляции.
- работы с авторским текстом, обладать грамотностью и осмысленностью в выборе музыкальных выразительных средств.

владеть:

- профессиональной методико-педагогической терминологией,
- приемами саморегуляции и контроля,
- методикой показа и работой над техническими и исполнительскими задачами,
  - методикой преподавания профессиональных дисциплин в общеобразовательных и музыкальных школах, а также учреждениях СПО.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

ПК-2 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

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

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Основные тенденции современной музыкальной педагогики и методики
2	Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальных инструментах в историческом аспекте
3	Музыкальные способности и их развитие
4	Планирование процесса обучения, методика проведения урока и организация домашней работы ученика
5	Работа над музыкальным произведением и развитие в ее процессе элементов художественного мастерства
6	Работа с обучающимися вузов над репертуаром
7	Публичное выступление. Концертная деятельность
8	Совершенствование педагогом своего мастерства

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Информационные технологии в гуманитарном образовании»

Код и наименование специальности (подготовка кадров высшей квалификации)

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Виды подготовки: Дирижирование симфоническим оркестром

1. Цели освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные виды и типы информационных технологий, использующиеся в практике современного обучения;
- принципы и приемы, использующиеся в организации контактного, дистанционного, а также смешанного обучения;
- основные виды и типы современных информационных технологий, использующихся в контактном обучении;
- основные виды и типы современных информационных технологий, использующихся в дистанционном обучении;
- основные этапы формирования электронного учебного контента, использующегося в контактном обучении;
- основные этапы формирования электронного учебного контента, использующегося в практике дистанционного обучения;
- возможные тактические приемы, использующиеся в каждом из этих видов и на каждом из этих этапов;
- основные правила формирования дидактического материала с учетом применения современных информационных технологий.

владеть:

- современными технологиями, использующимися в практике контактного, дистанционного, также смешанного обучения;
- навыками выбора наиболее эффективных информационных технологий, способных повысить результативность обучения;
- правилами создания качественного дидактического материала — электронного учебного контента;
- навыками организации индивидуального и коллективного виртуального образовательного пространства.

уметь:

- обеспечивать комплексную подготовку, организацию и проведение аудиторных технически ориентированных, а также дистанционных занятий;
- выбирать наиболее эффективные технически ориентированные модели представления дидактического материала по конкретной учебной дисциплине;
- разрабатывать стратегию и тактику дистанционного обучения по конкретной дисциплине;

- организовывать индивидуальное и коллективное виртуальное образовательное пространство на основе выбранных информационных технологий;
- применять принципы и приемы, использующиеся в практике дистанционного обучения в ведении электронных управляемых курсов.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

ПК-1 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования;

ПК-2 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

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

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Разделы учебной дисциплины
1	Информационные процессы, информатизация общества и образования
2	Возможности использования информационных образовательных технологий в преподавании
3	Современные информационные образовательные технологии преподавания
4	Приоритеты и проблемы в развитии информационных образовательных технологий