

**Примерная основная образовательная программа
(ПООП)**

«Академическое пение»

Направление подготовки (специальность)
53.03.03 Вокальное искусство

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Разработчик ПООП: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Зарегистрировано в государственном реестре ПООП под номером _____

2019 год

Структура ПООП

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы.....	3
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП.....	3
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП.....	4

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 53.03.03 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТ

2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательных программ.....	4
2.2. Формы получения образования и формы обучения.....	4
2.3. Нормативно установленный объем образовательных программ.....	4
2.4. Нормативно установленные сроки освоения образовательных программ.....	4
2.5. Рекомендованный перечень направленностей (профилей) образовательных программ в рамках направления подготовки 53.03.03 вокальное искусство.....	5

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников.....	5
3.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников.....	5
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам).....	5
3.4. Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами задач профессиональной деятельности выпускников.....	7

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.....	7
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения..	18
4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.....	25
4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.....	32

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы.....	40
5.2. Рекомендуемые типы практики.....	41
5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный график.....	43
5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик.....	52
5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике.....	636
5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации.....	636

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательной деятельности по ОПОП.....	639
6.2. Кадровое обеспечение образовательной программы.....	642
6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы.....	643

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 53.03.03 Вокальное искусство.....	644

Приложение 2 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.....	645

Приложение 3. Примеры фондов оценочных средств.....	647

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы

Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПООП ВО) по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, является системой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки и рекомендуемой вузам для использования при разработке основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство в части:

1. компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
2. содержания и организации образовательного процесса;
3. ресурсного обеспечения реализации ООП;
4. государственной итоговой аттестации выпускников.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июля 2017 года №659 (далее – ФГОС ВО);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года №301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- з.е. – зачетная единица
- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
- ОТФ - обобщенная трудовая функция
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
- ПК – профессиональные компетенции
- ПООП – примерная основная образовательная программа
- ПС – профессиональный стандарт
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФЗ – Федеральный закон
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
- ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 53.03.03 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТ

2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательных программ:

Концертно – камерный певец, преподаватель.
(профиль: академическое пение);

2.2. Формы получения образования и формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная.

2.3. Нормативно установленный объем образовательных программ:

240 зачетных единиц.

2.4. Нормативно установленные сроки освоения образовательных программ:

при очной форме обучения – 4 года,
при очно-заочной форме обучения – от 4,5 лет до 5 лет,

при заочной форме обучения – от 4,5 лет до 5 лет.

2.5. Рекомендованный перечень направленностей (профилей) образовательных программ в рамках направления подготовки

53.03.03 Вокальное искусство:

- Академическое пение

Образовательная организация вправе устанавливать и другие направленности (профили) образовательных программ.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников:

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований);

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурно-просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

3.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:

культурно-эстетическая среда; произведения музыкального искусства; авторы произведений музыкального искусства; творческие коллективы и исполнители; учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома культуры и т.д.), профессиональные ассоциации, средства массовой информации; образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых, различные категории обучающихся.

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам):

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий:

- вокальное исполнительство соло и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и (или) хоров;

- проведение репетиционной работы сольно и с творческими коллективами;
- практическое освоение сольного, ансамблевого и (или) хорового репертуара;

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

- преподавание дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
- преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (вокального искусства) в образовательных организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых;
- планирование учебного процесса, развитие у обучающихся творческих способностей, изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития;
- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;
- применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-сложившихся педагогических методик;

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский

- осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства;
- осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства;

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

- осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации;
- представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных статей, учебных изданий;

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий

- руководство творческими коллективами (профессиональными, самодеятельными / любительскими);
- осуществление функций специалиста, менеджера, референта, консультанта в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества и др.), в творческих союзах и обществах;
- работа с авторами (композиторами, поэтами, аранжировщиками и др.);

- участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий).

3.4. Перечень профессиональных стандартов, сопряженных с объектами и типами задач профессиональной деятельности выпускников:

- Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013, регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.02.2015, регистрационный № 36091) и от 05.08.2016 г. №422 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.08.2016 регистрационный № 43326);
- Педагог дополнительного образования детей и взрослых, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный № 38994);
- Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный № 38993)

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.1

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов

		изучения музыкального произведения; терминологическую систему; <i>Уметь:</i> – анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в различных композиторских техниках. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в

		сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования.
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
		<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
		<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен осуществлять	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива;

	социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

Коммуникация	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и иностранного языка (иностраннных языков – при включении образовательной организацией в образовательную программу изучения нескольких иностраннных языков), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; <i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические,

		публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <i>Владеть:</i> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации;

		– жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;

		<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;

		– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье, сбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.

	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; <i>Уметь:</i> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и

		аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; <i>Владеть:</i> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
Безопасность жизнедеятельности и	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных	<i>Знать:</i> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности;

	ситуаций	– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
		<i>Уметь:</i> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
		<i>Владеть:</i> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.2

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной

		истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы хоровых сочинений в различных жанрах; – место хоровых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; <i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных

		направлений эпохи его создания; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального

		произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
		<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
Музыкальная педагогика	ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
		<i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
		<i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
Работа с информацией	ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения

	деятельности	музыкальных сочинений;
		<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
		<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
Информационные коммуникационные технологии	ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<i>Знать:</i> – общее устройство персонального компьютера, назначение основных компонентов и периферийных устройств; – программы по записи CD и DVD; – основные принципы работы в нотном редакторе; – основные принципы работы в MIDI-секвенсере; – нормы законодательства в области защиты информации, а также методы обеспечения информационной безопасности;
		<i>Уметь:</i> – подключать необходимое периферийное оборудование к компьютеру;

		– работать с внешними портами; набирать нотные тексты различных музыкальных жанров и фактурной сложности; – создавать свои собственные интерпретации произведений в программе-секвенсоре; – собрать и записать необходимые звуковые файлы для аудио-CD, осуществить рендеринг видеоматериала; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности; <i>Владеть:</i> – совокупными знаниями в области информационных технологий для профессиональной музыкальной и педагогической деятельности; – методами правовой защиты информации;
Музыкальный слух	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стиливые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный

		материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <i>Владеть:</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноритмической музыки XX века;
Государственная культурная	ОПК-7. Способен ориентироваться в	<i>Знать:</i> – функции, закономерности и принципы социокультурной

политика	проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие деятельность сферы культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
		<i>Уметь:</i> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
		<i>Владеть:</i> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.3.

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий

Концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах - соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором, работа в музыкальных театрах в качестве артиста;	ПКО-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.	
	ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;	Анализ отечественного и зарубежного опыта
		<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;	
		<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
Овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в	ПКО-3 Способен самостоятельно готовиться к	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных	Анализ отечественного и зарубежного опыта

творческих коллективах; практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара музыкального театра;	репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.	
	ПКО-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано; <i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		аккомпанемент – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе; <i>Владеть:</i> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический			
Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (вокального искусства) в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования	ПКО-5 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы	ПС 01.004

		психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков сольного и ансамблевого исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;	
		<i>Уметь:</i> – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы,	

		формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.	

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.4.

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический			
Преподавание дисциплин музыкально-эстетической направленности в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего образования	ПК-1 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся;	ПС 01.001

		– методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
		<i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
		<i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной	

		терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.	
Преподавание дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых	ПК-2 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны,	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
		<i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	

		<i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – навыками планирования педагогической работы.	
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий			
Формирование концертного репертуара	ПК-3 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики; <i>Владеть:</i> – основным вокально-	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		педагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.	
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский			
Выполнение научного исследования под руководством специалиста более высокой квалификации	ПК-4 Способен выполнять под научным руководством исследование в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов; <i>Уметь:</i> – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		ограничения в отборе материала для анализа;	
		<i>Владеть:</i> — профессиональной терминологией; — методами музыковедческого анализа; — литературой вопроса по избранной для исследования теме.	
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий			
Осуществление функций специалиста, менеджера, референта, консультанта в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества и др.), в творческих союзах и обществах	ПК-5 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> — принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; — способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности; <i>Уметь:</i> — проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; — использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; — применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; <i>Владеть:</i> — системой ключевых	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.	
Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский			
Осуществление связи с различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства	ПК-6 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<i>Знать:</i> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; <i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		сущность феномена PR;	
		<i>Владеть:</i> — навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; — навыками устной и письменной деловой речи; — исполнительским анализом музыкальных сочинений.	
Осуществление консультаций при подготовке творческих проектов области музыкального искусства	ПК-7 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> — систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования;	Анализ отечественного и зарубежного опыта
		<i>Уметь:</i> — профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций;	
		<i>Владеть:</i> — навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания.	

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы

Объем обязательной части (без учета объема государственной итоговой аттестации) рекомендуется установить в диапазоне от 60 до 65 процентов. В состав обязательной части помимо дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности должны быть включены дисциплины, направленные на формирование всего комплекса общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций.

5.2. Рекомендуемые типы практики

Образовательная программа включает учебную и производственную практику. В состав учебного плана рекомендуется включить следующие типы учебной и производственной практики, направленные на формирование компетенций, связанных с двумя приоритетными типами задач профессиональной деятельности выпускников – художественно-творческим и педагогическим:

Учебная практика

- Исполнительская практика
- Педагогическая практика

Производственная практика

- Исполнительская практика
- Педагогическая практика
- Преддипломная практика
- Научно-исследовательская работа

Учебная исполнительская практика представляет собой род практических занятий, ориентированных на формирование первичных профессиональных умений и навыков в области вокального искусства. В рамках проведения данного типа практики обучающиеся изучают исполнительскую деятельность ведущих отечественных и зарубежных солистов и творческих коллективов, приобщаются к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза.

Учебная педагогическая практика проводится в активной и пассивной форме: обучающиеся должны посетить определенное количество занятий по дисциплине «сольное пение» в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, а также проводить начальную практическую работу с обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования по программе 53.02.04 «Вокальное искусство», по образовательным программам начального общего и основного общего образования, по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых.

Производственная исполнительская практика направлена на приобретение опыта исполнительской деятельности, изучение специфики сольной и ансамблевой исполнительской работы в различных слушательских аудиториях. Проводится в форме концертных выступлений.

Производственная педагогическая практика предполагает активную учебную работу студентов-практикантов с обучающимися по образовательным

программам среднего профессионального образования по программе 53.02.04 «Вокальное искусство», по образовательным программам начального общего и основного общего образования, по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых. Производственная педагогическая практика должна проходить под руководством опытного преподавателя вуза и под руководством преподавателя образовательной организации, которая является базой практики. В случае прохождения студентом педагогической практики под руководством преподавателя другого образовательного учреждения, с данным преподавателем заключается договор на соответствующий вид и объем работ. При прохождении студентом педагогической практики в другом образовательном учреждении учебное заведение, в котором обучается студент, должно заключить договор о сотрудничестве с данным образовательным учреждением, в котором среди прочих необходимо обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий для проведения занятий студента с практикуемым (практикуемыми).

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» проводится в целях практического ознакомления с правилами работы над научным исследованием. Ориентирована на формирование навыков работы с научным текстом, закрепляемых в рамках преддипломной практики.

Преддипломная практика проводится в целях подготовки к государственной итоговой аттестации: выпускной квалификационной работы – дипломного реферата и исполнения сольной концертной программы. Для прохождения преддипломной практики образовательное учреждение должно предоставить возможность обучающимся: активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения литературы и периодики по теме научной работы, участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, научных школах по своей и смежной тематике, выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, научных конференциях, использовать ресурсы Интернета при анализе результатов и определения областей их применимости к реальным задачам практической направленности, участвовать в творческих мероприятиях (концертах, конкурсах и т.д.)

5.3. Примерный календарный график

Сводные данные													
		I курс			II курс			III курс			IV курс		
		1 сем	2 сем	Всего	1 сем	2 сем	Всего	1 сем	2 сем	Всего	1 сем	2 сем	Всего
	Теоретическое обучение и рассредоточенные практики	17	16	33	17	16	33	17	16	33	17	14	31
Э	Экзаменационные сессии	3 ² / ₃	3 ¹ / ₆	6 ⁵ / ₆	3 ² / ₃	3 ¹ / ₆	6 ⁵ / ₆	3 ² / ₃	3 ¹ / ₆	6 ⁵ / ₆	3 ² / ₃	2	5 ² / ₃
Д	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1
Г	Подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 ¹ / ₆	2 ¹ / ₆
К	Каникулы	1	8 ⁵ / ₆	9 ⁵ / ₆	1	8 ⁵ / ₆	9 ⁵ / ₆	1	8 ⁵ / ₆	9 ⁵ / ₆	1	8 ⁵ / ₆	9 ⁵ / ₆
*	Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)	1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₆	2 ¹ / ₂	1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₆	2 ¹ / ₂	1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₆	2 ¹ / ₂	1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₆	2 ¹ / ₂
Продолжительность обучения (не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)		20 ² / ₃	19 ¹ / ₆	39 ⁵ / ₆	20 ² / ₃	19 ¹ / ₆	39 ⁵ / ₆	20 ² / ₃	19 ¹ / ₆	39 ⁵ / ₆	20 ² / ₃	19 ¹ / ₆	39 ⁵ / ₆
ИТОГО		23	29 ¹ / ₆	52 ¹ / ₆	23	29 ¹ / ₆	52 ¹ / ₆	23	29 ¹ / ₆	52 ¹ / ₆	23	29 ¹ / ₆	52 ¹ / ₆

[illegible]

[illegible]

5.4. Примерный учебный план
подготовки бакалавра по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство
профиль – академическое пение

№ п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Компетенции	Зачетные единицы	Часы	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа	Распределение по семестрам																
									Трудовое количество по ФГОС	Трудовое количество	1-й семестр	2-й семестр	3.е.	3-й семестр	4-й семестр	3.е.	5-й семестр	6-й семестр	3.е.	7-й семестр	8-й семестр	3.е.	Форма промежуточной аттестации		
											Количество недель													Семестры	
											17	16		17	16		17	16		17	14			зачеты	Экзамены
Блок 1	ДИСЦИПЛИНЫ		218																						
Б.1.	Обязательная часть		141																						
Б.1.Б.1	Философия	УК-1 УК-5	3									х	х	3						3	4				
Б.1.Б.2	Иностранный язык	УК-4 УК-5	7						х	х	3	х	х	4						1,2,3	4				
Б.1.Б.3	История	УК-1	3						х	х	3									-	1,2				

		УК-5																				
Б.1.Б.4	Русский язык и культура речи	УК-4 УК-5	3						х	х	3										-	2
Б.1.Б.5	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-7	3														х	х	3		-	8
Б.1.Б.6	Основы права	УК-2 ПК-7	2														х		2	7	-	
Б.1.Б.7	Современные информационные технологии	ОПК-4 ОПК-5	3						х		3										-	2
Б.1.Б.8	Сольфеджио	ОПК-2 ОПК-6	9						х	х	3	х	х	3	х	х	3				1,3,5	2,4,6
Б.1.Б.9	Теория музыки	УК-1 ОПК-1 ОПК-6	4						х	х	4										1	2
Б.1.Б.10	Гармония	УК-1 ОПК-1 ОПК-6	4									х	х	4							-	4
Б.1.Б.10	Полифония	УК-1 ОПК-1 ОПК-6	4												х	х	4				-	6
Б.1.Б.11	Музыкальная форма	УК-1 ОПК-1 ОПК-6	4												х	х	4				-	6
Б.1.Б.12	История музыки (зарубежной, отечественной)	УК-5 ОПК-1	12						х	х	4	х	х	4	х	х	4				1-5	6
Б.1.Б.13	Современная музыка	УК-5 ОПК-1	3															х	х	3	-	8
Б.1.Б.14	Музыкальная педагогика и психология	УК-1 УК-2 УК-3 ОПК-3 ПК-3	3						х	х	3										-	2
Б.1Б.15	Сольное пение	УК-6 ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2	14						х	х	3	х	х	3	х	х	4	х	х	4	-	1-7

		ПКО-3																				
Б.1.Б.16	Камерное пение	УК-6 ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3	8									x	x	2	x	x	3	x	x	3	3,4,6	5,7,8
Б.1.Б.17	Ансамблевое исполнительство	УК-3 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3	6												x	x	6				6	-
Б.1.Б.18	Основы вокальной методики	УК-1 УК-2 УК-3 ПКО-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3	6									x	x	6							-	4
Б.1.Б.19	История вокального искусства	УК-1 ОПК-1	4						x	x	4										1	2
Б.1.Б.20	Оперный класс	УК-2 УК-3 ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3	10									x	x	3	x	x	7				3,5	6
Б.1.Б.21	Танец, сценическое движение	УК-2 УК-3 ПКО-1 ПКО-3	7						x	x	2	x	x	2	x	x	3				2,5	6
Б.1.Б.22	Основы актерского мастерства	УК-2 УК-3 ПКО-1 ПКО-3	4						x	x	4										-	2
Б.1.Б.23	Сценическая речь	УК-2 УК-3 ПКО-1 ПКО-3	4						x	x	4										2	-
Б.1.Б.24	Фортепиано	ОПК-2 ПКО-4	7						x	x	3	x	x	4							1,3	2,4
Б.1.Б.25	Безопасность	УК-8	2							x	2										2	-

	жизнедеятельности																					
Б.1.В.26	Физическая культура и спорт	УК-7	2						х		2										1	-
Б.1.В.	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		77																			
Б.1.В.1	Социология	УК-5	3												х	3					6	-
Б.1.В.2	История русской и зарубежной литературы	УК-5	3									х	х	3							4	-
Б.1.В.3	История искусства (изобразительного, театрального, хореографического, архитектуры и кино)	УК-5	3														х	х	3		8	-
Б.1.В.4	Связи с общественностью	УК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7	3														х		3		7	-
Б.1.В.5	Основы научных исследований	УК-1 УК-6 ОПК-4 ПК-4	3														х		3		-	7
Б.1.В.6	Изучение оперных партий	ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3 ПК-3	6									х	х	3	х		3				5	-
Б.1.В.7	Оперное хоровое исполнительство	ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3	6						х	х	3	х	х	3							2,4	-
Б.1.В.8	Оперная студия	УК-2 УК-3 ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3 ПК-1 ПК-2	16														х	х	11		-	8

Б.1.В.9	Профессиональное общение на иностранном языке	УК-4 УК-5	5												x	x	3	x		2	5,6	7
Б.1.В.10	Работа с концертмейстером	УК-3 ОПК-2 ПКО-3	6						x	x	3	x	x	3							4	-
Б.1.В.В.	Элективные дисциплины		28								6			16			6					
Б.1.В.Э.ФК	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	УК-7																				
Б.1.В.Ф.	Факультативные дисциплины																					
Блок 2	ПРАКТИКА		16																			
Б.2.Б.	Обязательная часть		12																			
Б.2.Б. П.У	Учебная практика																					
Б.2.Б. П.У.1	Педагогическая практика	ОПК-3 ПКО-5	2												x	x	2				6	-
Б.2.Б. П.У.2	Исполнительская практика	УК-2 УК-3 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3	2												x	x	2				6	-
Б.2.Б. П.П.	Производственная практика																					
Б.2.Б. П.П.1	Педагогическая практика	ОПК-3 ПКО-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3	3												x	x	3				-	6
Б.2.Б. П.П.2	Исполнительская практика	УК-2 УК-3 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3 ПК-6	3															x	x	3	8	-
Б.2.Б. П.П.П.	Преддипломная практика	УК-1 ОПК-4	2															x	x	2	8	-

		ПК-4 ПК-6																				
Б.2.В.	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		4																			
Б.2.В. III	Производственная практика																					
Б.2.В. П.П.1	Научно-исследовательская работа	УК-1 ОПК-4 ПК-4	4														х	х	4	8	-	
Блок 3	Государственная итоговая аттестация		6																			
Б.3.Б.	Обязательная часть																					
Б.3.Б. ГИА.1	Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы		3																3			
Б.3.Б. ГИА.2	Подготовка к государственному экзамену и сдача государственного экзамена (Исполнение сольной концертной программы)		3																3			
ВСЕГО:			240	8640							62			66			60			52		

5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик

Примерная РПД	Страницы
1. Философия	52-65
2. Иностранный язык	66-77
3. История	78-92
4. Русский язык и культура речи	93-100
5. Основы государственной культурной политики РФ	101-109
6. Основы права	110-116
7. Современные информационные технологии	117-129
8. Сольфеджио	130-138
9. Теория музыки	139-151
10. Гармония	152-160
11. Музыкальная форма	161-167
12. Полифония	168-178
13. История музыки (зарубежной, отечественной)	179-214
14. Современная музыка	215-229
15. Музыкальная педагогика и психология	230-242
16. Сольное пение	243-263
17. Камерное пение	264-322
18. Ансамблевое исполнительство	322-329
19. Основы вокальной методики	330-348
20. История вокального искусства	349-370
21. Оперный класс	371-381
22. Танец, сценическое движение	382-392
23. Основы актерского мастерства	393-400
24. Сценическая речь	401-413
25. Фортепиано	414-425
26. Безопасность жизнедеятельности	427-438
27. Физическая культура и спорт	439-446
28. Социология	447-456
29. История русской и зарубежной литературы	457-466
30. История искусства (изобразительного, театрального, хореографического, архитектуры и кино)	467-495
31. Связи с общественностью	496-508
32. Основы научных исследований	509-517
33. Изучение оперных партий	518-527
34. Оперное хоровое исполнительство	528-535
35. Оперная студия	536-547
36. Профессиональное общение на иностранном языке	547-556
37. Работа с концертмейстером	555-568
38. Учебная практика: педагогическая практика	569-577
39. Учебная практика: исполнительская практика	578-590
40. Производственная практика: педагогическая практика	590-608
41. Производственная практика: преддипломная практика	608-618
42. Производственная практика: исполнительская практика	619-627

43.Производственная практика: научно-исследовательская работа	628-635

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Философия**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Философия» – формирование у обучающихся целостного системного представления о мире и месте человека в нем, содействие воспитанию гармонично развитой личности с гуманистически ориентированной ценностной системой.

Задачи дисциплины:

- развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать потребность в философских оценках исторических событий и фактов действительности, способствовать усвоению ими идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм;
- обеспечить изучение студентами всеобщих законов бытия и общественного развития, достижений мировой и русской философской мысли, осмысление общечеловеческих и отечественных гуманистических ценностей, способствовать на этой основе формированию у них устойчивой мировоззренческой ориентации, необходимого уровня общей и философской культуры;
- помочь студентам в овладении методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, адекватной современным требованиям и вызовам социального развития, потребностям эволюции основных сфер общественной жизни;
- содействовать формированию духовного мира будущих профессионалов (юристов, экономистов, психологов, специалистов в области государственного и муниципального управления и других), воспитанию чувства высокой ответственности за выполнение гражданского и профессионального долга, способствовать развитию интеллекта, культуры, высокой нравственности, патриотизма, чести и достоинства российского интеллигента;
- сформировать у студентов навыки и умения систематической работы над философскими источниками и литературой;
- содействовать решению воспитательных задач и формированию гармонично развитой, граждански и профессионально ответственной личности, руководствующейся высокими духовными ценностями и моральными нормами.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического

подход для решения поставленных задач	развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
	<i>Уметь:</i> – анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – различными способами вербальной и невербальной коммуникации.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – основные направления в развитии мировой философии; – представителей мировых философских школ, особенности их учений.
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
	<i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в философии; – навыками поиска информации, посвященной философским идеям определенного исторического периода.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 3 – 4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	3	4
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, научное, философское. Становление философии.

Философия как форма знания. Структура философского знания. Предмет философии. Материализм и идеализм в философии, их исторические формы. Проблема метода в философии. Диалектика, метафизика, их исторические формы. Синергетика. Философия и наука. Отличие философии от обыденных и конкретно-научных представлений. Монизм, дуализм, плюрализм в философии. Проблема познаваемости мира. Скептицизм, агностицизм.

Место и роль философии в культуре. Связь философии с жизнью общества. Функции философии. Практические, познавательные, ценностные отношения человека к миру и место философии в них. Философия как квинтэссенция эпохи. Роль философской культуры в развитии человека и человечества.

Раздел II. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Философия Древней Индии. Начала философского мышления. Ведические школы: веданта, миманса, йога, ньяя, санкхья, вайшешика и их учения о бытии, мировом и индивидуальном сознании. Буддизм, джайнизм, чарваки: проблемы сознания и самосознания, познания мира и самопознания.

Основные философские школы Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство, Лао-Цзы и даосизм, буддизм. Диалектика «дао», учение о «Ян» и «Инь».

Влияние философско-религиозных систем Древнего Востока на его культуру и идеологию.

Древнегреческая философия. Основные этапы ее развития. Проблема первоосновы мира в учениях философов Милетской школы, Пифагора, Гераклита, Демокрита. Характеристика материализма древних философов. Рационализм и этика Сократа. Объективный идеализм Платона. Философия Аристотеля: учение о материи и форме, причинности и цели, роли меры. Значение античной философии для развития мировой философской мысли и культуры в целом.

Философия европейского средневековья. Теоцентризм: природа и человек как творение бога. Философия как синтез двух традиций: христианского откровения и античной философии. Патристика. Философия Августина

Блаженного. Схоластика. Полемика реализма и номинализма. Проблемы онтологии и гносеологии, этики и политики в философии Фомы Аквинского.

Борьба гуманизма и схоластики в эпоху Возрождения. Человек как творец самого себя. Антропоцентризм и проблема личности в работах М. Монтеня, Н. Макиавелли, Э. Роттердамского. Пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения. Бесконечная Вселенная Коперника и Бруно. Гелиоцентризм. Идеология централизованного государства (Н. Макиавелли). Теория естественного права (Г. Гроций).

ТЕМА 3. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII-XIX ВЕКОВ. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ XX ВЕКА

Основные направления, школы, концепции европейской философии XVII-XVIII вв.: материализм и эмпиризм, рационализм и дуализм, социально-философские и этические взгляды (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза Ш. Монтескье, А. Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. Гольбах, К. Гельвеций).

Классическая немецкая философия. «Критическая философия» И. Канта. Этические взгляды И. Канта. Объективный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Структура гегелевского учения, его основные разделы: логика, философия природы, философия духа. Диалектический метод Гегеля. Гегелевская концепция исторического развития. Антропологический материализм Л. Фейербаха.

Материалистическая диалектика и материалистическое понимание истории (К.Маркс и Ф.Энгельс). Исторические судьбы философии марксизма. Неомарксизм. Отчуждение как центральная категория философии неомарксизма.

Основные направления развития философии XIX-XX в.в.: иррационализм и рационализм; антропологизм и натурализм; сциентизм и антисциентизм; модернизм и постмодернизм.

Иррационализм и индивидуализм учений А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше.

Философия позитивизма. Проблема соотношения философии и других наук в философских концепциях О. Конта, Г. Спенсера, Дж.С. Милля. Влияние позитивизма на методологию наук. Махизм и его позитивистский характер (Э. Мах, Р. Авенариус). «Критический рационализм», «постпозитивизм» К. Поппера и методология науки Т. Куна, И. Лакотоса, П. Фейерабенда.

Феноменология (Э. Гуссерль, А. Шюц и др.) как метод анализа чистого сознания, интуитивное усмотрение идеальных сущностей (феноменов), как один из источников экзистенциализма и герменевтики.

Герменевтика как «практика философского мышления» (Г. Гадамер, П. Рикер).

Экзистенциализм. Экзистенция как «внутреннее» существование, переходящее во внешне предметное бытие. Подлинное и неподлинное существование. Религиозный экзистенциализм (Н.А. Бердяев, К. Ясперс, Г. Марсель) и атеистический (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер). Проблемы общества и личности, свободы и ответственности в философии экзистенциализма.

Религиозная философия, ее основные направления: неотомизм, протестантская философия, философия православия. Распространение идей буддизма, даосизма, йоги и других нетрадиционных религиозных традиций.

ТЕМА 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Предпосылки развития философии на Руси. Славянская мифология и болгарская книжность. Роль христианства и византийской культуры в становлении религиозно-философской мысли в Киевской Руси.

Особенности средневековой русской философии. Философия русского Просвещения. «Ученая Дружина» Петра I. Вопросы теоретической и практической философии, этики и нравственного воспитания. М.В. Ломоносов как родоначальник философского материализма и опытного естествознания. А.Н. Радищев. Философские и общественно-политические взгляды. Трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии». Философские и историософские взгляды П.Я. Чаадаева. «Философические письма». Славянофилы и западники.

Философия революционно-демократического движения. Философские взгляды А.И. Герцена. Эстетические взгляды Ф.М. Достоевского. Л.Н. Толстой о цели и смысле жизни. Русский космизм. Н.Ф. Федоров и его философия общего дела. В.И. Вернадский о ноосфере.

Особенности русской религиозной философии: антропоцентризм, связь религиозных вопросов с социальными, приоритет проблем смысла русской истории и культуры. Философия В.С. Соловьева. Концепция философии «Всеединства». Учение о мировом процессе. Проблемы творчества, свободы, смысла истории в философии Н.А. Бердяева. Учение о человеке. Христианский персонализм. Бердяев о корнях и сущности «русской идеи».

Марксистская философия в России. Философские взгляды Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. Отечественная философская мысль советского периода.

Раздел III. ОНТОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О БЫТИИ)

ТЕМА 5. БЫТИЕ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Бытие – основа понимания мира как единого целого, его стабильности, самодостаточности, несотворимости и неуничтожимости. Монистические и плюралистические концепции бытия.

Самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального бытия. Бытие вещей, процессов и состояний природы. Бытие природы, преобразованной человеческой деятельностью. Бытие человека в природном и социальном мире. Особенности бытия духовного на уровне человека и на уровне общества. Категория материи. Вещественность и телесность – необходимые свойства материи в концепциях метафизического материализма. Материя как категория для обозначения объективной реальности. Роль марксистского понимания материи в объяснении кризиса в естествознании. Структура и уровни организации материального мира. Единство природных и социальных процессов и явлений. Особенности физической, биологической и социальной реальности.

Движение как способ существования материального мира. Метафизическое и диалектическое понимание движения. Движение как изменение. Движение и покой. Формы движения материальных систем. Пространство и время как формы существования материи. Общие и специфические свойства пространства и времени.

ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ

Сущность сознания, его место в системе бытия. Роль отражения и системной организации в процессе эволюции. Биологические предпосылки сознания. Социальная обусловленность сознания. Роль коллективной деятельности и орудий труда в возникновении сознания. Язык и его основные функции. Сознание как целенаправленное отражение действительности человеком, опирающимся на достижения культуры. Функции сознания.

Структура психической деятельности человека. Сознание и бессознательное. Мышление, память, воля, эмоции как формы психической деятельности и субъективной реальности. Вербальное и невербальное мышление. Душа и душевность человека. Образный компонент сознания и механизм его формирования. Практический компонент сознания. Мышление как реализация опыта сознания. Сознание и самосознание как центр психической деятельности. Активность сознания.

Единство объективного и субъективного в сознании. Понятие идеального. Сознание как субъективно отраженное бытие. Место мировоззрения и жизненной позиции в сознании человека.

Раздел IV. ДИАЛЕКТИКА (УЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ)

ТЕМА 7. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ

Движение и развитие. Основные концепции развития. Диалектика и метафизика о развитии. Объективная и субъективная диалектика. Диалектика

как учение о всеобщей связи и развитии. Исторические формы диалектики. Диалектика как единство теории и метода. Соотношение принципов, законов и категорий диалектики.

Принцип всеобщей связи. Связь и отношение. Закон как общая, существенная и необходимая связь. Система законов. Соотношение всеобщих, общих и частных законов.

Принцип развития. Развитие как накопление необратимых качественных изменений, преобразование структуры. Самоорганизация систем как основа их развития. Синергетика и ее роль в понимании категории развития.

ТЕМА 8. ЗАКОНЫ И КАТЕГОРИИ ДИАЛЕКТИКИ

Основные законы диалектики как важнейшие характеристики процесса развития в целом. Закон единства и борьбы противоположностей. Категории: тождество, различие, противоположности, противоречие. Классификация противоречий. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений. Категории: количество, качество, мера, скачок. Соотношение эволюционного и революционного развития. Закон отрицания (диалектического синтеза) как основа сохранения преемственности в процессах развития. Методологическое значение законов диалектики.

Закономерная взаимосвязь парных категорий диалектики. Часть и целое, форма и содержание, общее и единичное, сущность и явление как наиболее общие характеристики действительности. Возможность и действительность. Виды возможностей: реальная, формальная, абстрактная, конкретная. Необходимость и случайность. Вероятность. Динамические и статистические закономерности. Причина и следствие. Детерминизм и индетерминизм.

Раздел V. ГНОСЕОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ)

ТЕМА 9. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИИ

Знание как важнейший компонент человеческой деятельности. Научное и ненаучное знание. Вера и знание. Объект и субъект познания. Взаимодействие чувственного и рационального в познании. Взаимосвязь ощущений, восприятий и представлений. Понятие, суждение и умозаключение как формы абстрактного мышления. Рассудок и разум. Рациональное и иррациональное в познании. Интуиция и ее эвристическая роль.

Проблема истины и ее критерии. Объективность и субъективность, абсолютность и относительность, абстрактность и конкретность истины.

Истина и правда. Агностицизм и его формы. Логическая непротиворечивость. Практика как основа и критерий истинности познания.

Теория научного познания. Особенности познания социальных явлений. Понимание как познавательный процесс. Понимание, описание, интерпретация, объяснение. Структура научного познания, его уровни, формы и методы. Научный факт как форма эмпирического знания. Научная проблема как форма и стиль познания. Гипотеза и научная теория. Эксперимент и моделирование. Анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, классификация как методы обработки и систематизации эмпирического материала. Эмпирический закон как наиболее развитая форма эмпирического знания. Абстрагирование, обобщение, идеализация, формализация, мысленный эксперимент как методы исследования теоретических объектов. Системный подход, восхождение от абстрактного к конкретному, взаимодействие логического и исторического как методы построения и обоснования научного знания.

Наука как система развивающихся знаний. Основные функции науки. Классификация наук. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.

Раздел VI. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

ТЕМА 10. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА

Общество и его структура. Естественные условия жизни общества. Экологическое бытие. Природа как предпосылка возникновения и развития общества. Биосфера – среда жизнедеятельности людей. Географическая среда. Диалектическая взаимосвязь природы и общества. Социальное пространство и социальное время.

Общественные отношения как многообразные формы взаимодействия и взаимосвязи людей. Материальные и духовные отношения. Основные сферы общественной жизни. Гражданское общество и государство.

Социальное бытие общества: этническая, демографическая, стратификационная, профессионально-образовательная и территориальная структура общества. Брак и семья.

ТЕМА 11. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Понятие духовной жизни общества. Духовные потребности, производство и потребление, духовное общение. Общественное сознание как ядро духовной жизни общества. Структура и уровни общественного сознания. Обыденное сознание, общественная психология, идеология, их особенности и взаимосвязь. Общественное и индивидуальное сознание, их соотношение. Массовое сознание.

Формы общественного сознания, их специфика и соотношение. Формы духовно-практического освоения социальной действительности: политика, право, мораль. Формы духовного освоения мира: религия, искусство.

Основные факторы, определяющие характер и динамику духовной жизни общества в XX-XXI вв.

Раздел VII. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ)

ТЕМА 12. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

Проблема человека в философии. Человек и природа. Антропогенез и социогенез. Родовая сущность человека и его цивилизационные типы. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Типология личности. Роль личности в истории. Человек в системе социальных связей. Социализация личности. Мера индивидуального и социального в человеке. Эгоизм и альтруизм. Свобода и ответственность личности. Волюнтаризм и фатализм. Насилие и ненасилие.

Деятельность как способ бытия человека. Теоретическая и практическая деятельность. Структура деятельности: субъект, объект, цель, средство, способ и результат. Потребности и интересы как причина деятельности. Система целей и мотивов деятельности. Диалектика средств и способов деятельности. Результат и последствия, проблема несовпадения целей и результатов деятельности. Человек и функциональные подсистемы деятельности. Труд, общение и игра как разновидности деятельности.

Ценности человеческого бытия. Содержание понятий «ценность», «оценка» и «оценочное отношение». Основные функции ценностей. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Классификация ценностей. Нравственные и правовые ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Проблема смысла жизни в истории философской мысли: фатализм, гедонизм, эвдемонизм, волюнтаризм, функционализм. Проблема смерти и бессмертия.

Раздел VIII. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

ТЕМА 13. ДИАЛЕКТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Исторический процесс как проявление законов общественного развития. Закономерный характер общественного развития. Сходство и отличие законов природы и общественных законов. Необходимость и случайность в развитии общества. Последовательная смена и качественное обновление основных сфер

общества. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.

Субъекты исторического процесса: народы, нации, социальные группы, личности. Потребности, интересы, цели, идеалы как побудительные силы деятельности людей. Объективные условия и субъективный фактор исторического процесса, их диалектическая взаимосвязь. Личность и массы.

Социальное развитие и его типы. Прогресс и регресс. Эволюция и революция. Общественный прогресс: сущность, стороны (качественная и количественная), противоречивость, критерии. Соотношение научно-технического, социального и духовного прогресса в современную эпоху.

ТЕМА 14. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Культура как социальный феномен. Культура и деятельность. Материальная и духовная культура. Преемственность и взаимовлияние культур в историческом процессе. Социальные функции культуры (тип социальной памяти, форма трансляции социального опыта, способ социализации человека и другие). Единство, многообразие и взаимодействие культур. Национальное и общечеловеческое в культуре. Западная и восточная культуры. Проблема «массовой» и «элитной» культуры. Культура как мера развития человека. Культура, духовность, интеллигентность, образованность.

Современные представления о цивилизации. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Типы цивилизаций. Информационная революция и становление информационного общества. Прогрессивные традиции и их роль в совершенствовании общества. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности и возможные пути их решения. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 3 и экзамена в 4 семестрах. Формой текущего контроля является контрольный урок. На зачете и экзамене студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Рекомендуемая литература /основная/:

1. Аристотель. Метафизика. // Собрание сочинений в 4 т. – М.: 1975-1982.
2. Августин А. Исповедь. П. Абеляр. История моих бедствий. – М.: 1992.
3. Августин А. О граде Божьем. – М.: 1995.
4. Боэций. Утешение философией. – М.: 1990.
5. Баткин Л. И. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М.,1989.
6. Бэкон Ф. Новый органон. // Сочинения: В 2-х т., - М.,1978.
7. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные идеи в русской мысли XIX века и начала XX века. // О России и русской философской культуре. – М., 1990.
8. Вольтер Ф. Бог и люди: Сочинения: в 20-т., - М., 1961.
9. Валла Л. Об историческом и логическом благе. О свободе воли. – М.,1989.
10. Вольф Р. П. О философии. М.: Аспект Пресс, 1996.
11. Вернон Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М.: 1988. .
12. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М.,1980.
13. Гольбах П. Система природы // Избранные произведения: В 2-т., - М.,1963-1964, Т.,1.
14. Гельвеций К.А. Об уме. // Сочинения: В 2-т., М., 1973-1974, Т.,1
15. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X – XVIII веков. – М., 1990.
16. Герцен А. И. Письма об изучении природы. – М.,1952.
17. Галактионов А. А., Никандров П. Ф.Русская философия IX – XIX веков. – Л., 1989.
18. Декарт Р. Рассуждения о методе. //Сочинения: в 2-т., - М., 1990, Т.,1.
19. Дидро Д. Письмо о слепых, предназначенное зрячим; Разговор Д Аламбера и Дидро; Философские принципы относительно материи и движения. // Сочинения: в 2-т., - М., 1986-1988, Т.1
20. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1986. .
21. Замалаев А. Ф. Курс истории русской философии для гуманитарных вузов. – М., 1995.
22. Копплстон Ф. История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Т. I. – М.: 2003. .
23. Копплстон Ф. История средневековой философии. – М.: Энигма, 1997..
24. Копплстон Ф. История философии XX 1век. –М.: 2002. .
25. Камю А. Бунтующий человек – М.: 1990.
26. Кьеркегор С. Страх и трепет. - М.: 1992..
27. Кьеркегор С. Дон Жаун Моцарта. – М.: 1995
28. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука. // 29.Кант Иммануил. Сочинения в 6-т. Т. 4. Ч. I. – М.: Мысль. 1965.
29. Кант И. Критика чистого разума. // Кант Иммануил. Сочинения в 6-т. Т.3 – М.: Мысль. 1964.
30. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М.: Ладомир, 1994..
31. Локк Д. Сочинения: В 2-т., - М.,1988.

30. 33.Лосский Н. О. История русской философии. – М.: 1991. .
31. 34.Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы. // Проблемы человека в западной философии. - М.: 1988.
32. 35.Монтень М. Опыты. – М.,1991
33. 36.Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Фейербах. // Сочинения, изд.2-е, Т., 3
34. 37.Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. // Там же, изд. 2-е.
35. 38.Макиавелли Н. Избранное. – М.,1999.
36. 39.Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Вагнер в Байрейте. Казус Вагнер. Так говорил Заратустра. Антихрист. // Сочинения: В 2-т., М., Мысль. - 1990.
37. 40.Платон. Собрание сочинений в 4 т. – М.: 1994..
38. 41.Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2003..
39. 42.Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм. // Сумерки богов. – М.: 1989.
40. 43.Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. // Сочинения: В 2-т., - М., 1999.
41. 44.Таранов П. С. Анатомия мудрости: 120 философов: В 2-х т. – Симферополь: Таврия, 1996.. – Т. 1
42. 45. Трубецкой Н. И. Славянофильство. – М., 1986.
43. 46.Фейербах Л. Сущность христианства. // Избранные философские произведения. В 2-т. – М.: 1955
44. 47.Фрагменты ранних греческих философов часть I. Москва.: Наука, 1989.
45. 48.Фрейд З. Будущее одной иллюзии. // Сумерки богов. – М.: 1989
46. 49.Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. // Сочинения: В 2-т., - М., 1990, Т.1
47. 50.Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. В 2-т. – М.: Наука – 1993.
48. 51.Шпенглер О. Закат Европы. В 2-т., М.: Мысль. – 1993.
49. 52.Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. // Проблемы человека в западной философии. - М.: 1988.
50. 53.Чаадаев П. Я. Философические письма. // Сочинения: - М., 1989.
51. 54.Энгельс Ф. Диалектика природы. // Та же, изд. 2-е, Т., 20.

Рекомендуемая литература /дополнительная/:

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник для ВУЗов – М.: Теис, 1996..
2. Асмус В. Ф. Античная философия. – М.: 1999.
3. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. – М.,1972.
4. Богомолов А. С. Античная философия. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985, .
5. Вольф Р. П. О философии. М.: Аспект Пресс, 1996..
6. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. Ред. И сост. А. А. Грицианов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. .

7. Гриненко Г.В. История философии: учебник. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт-Издат, 2007.
 8. Гайденко П. История греческой философии в ее связи с наукой. –М.: ПЕР СЭ; СПб.: 2000..
 9. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. – М.: 1984.
 10. Гулыга А. Ф. Гегель. – М., 1995.
 11. История Философии. Запад-Россия-Восток в 4-х кн., Москва.: 1995-1998. кн. Философия древности и Средневековья.
 12. История философии: учебник для вузов/ Под ред. В. В. Васильева, А.А. Кротова, Д. В. Бугая. – М.: 2008..
 13. Иванов А. В., Миронов В. В. Университетские лекции по метафизике. – М.: Современные тетради, 2004..
 14. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В. В., Момджян К.Х. Философия: Учебник. – М.: Инфра-М, 2003. .
 15. Каратини Р. Введение в философию. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. .
 16. Кузнецов В.Н. Европейская философия XVIII века: Учебное пособие. – М.: Академический Проект, 2006. .
 17. Мишель Гурина. Философия. М.: Республика, 1998. .
 18. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. – М.: 1979.
 19. Никоненко С. В. Современная западная философия. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2007..
 20. Поупкин Р., Стролл А. Философия. Вводный курс: Учебник. М.: Серебряные нити. 1998..
 21. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998..
 22. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII веков. – М., 1996.
 23. Соколов В. В. Средневековая философия. – М.: 1979.
 24. Соловьев Э. Ю. Кант: знание, вера и нравственность. // Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. – М., 1991.
 25. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991..
 26. Шубин А.В. Социализм. «Золотой век» теории.- М.: Новое литературное обозрение, 2007..
 27. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. I. Античность. – «Петрополис», 1994..
- Чанышев А. Н. Философия Древнего мира. – М.: 1999.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Философия» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры языковой коммуникации

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой изучаемого языка;
- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
- сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке (-ах)	<i>Знать:</i> – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и иностранного языка (иностраннных языков – при включении образовательной организацией в образовательную программу изучения нескольких иностранных языков), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;

	<i>Уметь:</i> – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <i>Владеть:</i> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – основными способами построения простого, сложного предложений на иностранном языке;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальными стереотипы, историю и культуру других стран; <i>Уметь:</i> – находить и использовать необходимую для

	саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в первом – четвертом семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	1,2,3	4
Контактная работа		132		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

В содержании дисциплины предусмотрено два варианта иноязычной подготовки (в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): основной уровень и повышенный уровень.

Курс состоит из 4 обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы).

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

- 1.1.1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.
- 1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.
- 1.1.3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике;

- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.);
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, реклама, рецепты и т.д.);
- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, дома)
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)
- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби)

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)
- диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях)
- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

- эссе разных типов (по обозначенной теме)

2. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.

1.1.2. Моя образовательная организация.

1.1.3. Студенческая жизнь в России и за рубежом.

1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах;
- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;
- описание образовательных курсов и программ;
- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Повышенный уровень

- поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет;
- материалы студенческой прессы;
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы;
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Повышенный уровень

- диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах;
- диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах;
- диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе.

Письмо

Основной уровень

- запись тезисов выступления о своей образовательной организации;
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;
- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.

Повышенный уровень

- оформление письменной части проектного задания;
- создание персональных блогов и сайтов.

3. Социально-культурная сфера общения. Я и мир. Я и моя страна.

1.1. Темы общения:

- 1.1. Язык как средство межкультурного общения.
- 1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах.
- 1.3. Международный туризм.
- 1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)
- 1.5. Здоровье, здоровый образ жизни.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам;

Повышенный уровень

- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.);
- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.);
- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);
- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).

Повышенный уровень

- монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.)
- монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни)
- монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.)
- диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)
- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

Основной уровень

- заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);
- письменные проектные задания;

Повышенный уровень

- написание эссе;
- подготовка докладов.

4. Профессиональная сфера общения. Я и моя будущая профессия.

1.1. Темы общения:

1.1. Направление профессиональной деятельности.

1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

Основной уровень

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки;
- тексты интервью со специалистами, учеными в области музыкального искусства, образования и науки;
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях)
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.)

Повышенный уровень

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники);
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований)
- монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки);
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития;
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу.

Повышенный уровень

- монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.);
- диалог-беседа по обозначенной теме;
- обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy).

Письмо

Основной уровень

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Грамматика

Английский язык

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные.

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. todosmth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание.

Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).

Французский язык

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы.

Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir a +

infinitif; к tre a + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.

Степени сравнения прилагательных и наречий.

Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода le, местоимения-наречия en и у.

Немецкий язык

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогоми, предлогами с уточнителями.

Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.

Итальянский язык

Правила чтения, род и число имен существительных (Genero e numero di sostantivi),

формы неопределенного и определенного артикля (Articolo indeterminativo e determinativo), настоящее время (Presente Indicativo), модальные глаголы (Verbi modali)

Оборот C'è, cisono, возвратные глаголы (Verbiri flessivi), числительные (Numerali), притяжательные прилагательные и местоимения (Aggettivi e pronomi possessivi), основные значения предлогов (Preposizioni), прошедшее время совершенного вида (Passato Prossimo), предпрошедшее время (Trapassato Prossimo), прошедшее время несовершенного вида (Imperfetto), будущее простое (Futuro Semplice), будущее сложное (Futuro Anteriore)

Личные местоимения в роли прямых и косвенных дополнений (Prono midiretti e indiretti), относительные местоимения (Prono mirelativi), повелительное наклонение (Imperativo),

страдательный залог (Forma Passiva), сравнительная и превосходная степень прилагательных и наречий (Gradidi comparazione e gradosu per lativo dell'aggettivo e dell'avverbio), герундий (Gerundio), инфинитив (Infinito),

инфинитивные конструкции, безличные формы глагола (Le forme impersonali), условное наклонение (Condizionale), отдаленно-прошедшее время (Passato Remoto), согласование времен (Concordanza dei tempi), сослагательное наклонение (Congiuntivo), согласование времен сослагательного наклонения (Concordanza dei tempi del Congiuntivo), гипотетический период (Periodo Ipotetico), косвенная речь (Il discorso indiretto).

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (2 семестр) и экзамена (4 семестр).

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня (основного/повышенного) владения иноязычной коммуникативной компетенцией.

На экзамене студент должен:

- а) прочитать и устно перевести текст в объеме 1500 печатных знаков со словарем;
- б) рассказать устную тему

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Английский язык:

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. – М.: ГИС, 2001. Ч.1, 2
2. Прошкина Е. В мире музыки: учебное пособие по английскому языку. М., 2005.
3. Raymond Murphy. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. 3rd. ed., 2005.
4. Алаева О. В. English for Art Historians = Английский язык для культурологов, искусствоведов, музеологов и всех гуманитариев: учебное пособие для студентов по спец. культуры и искусства. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 240 с.
5. Арбекова Т.И., Власова Н.Н., Макарова Г.А. Я хочу и буду знать английский. – М., 1993
6. Барченкова М., Осипенкова А. Англо-русский словарь музыкальных терминов. М., 1999

7. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. – СПб.: Издательство "Лань", 1999.
8. TheGroveDictionaryofMusicandMusicians
9. Мюллер В. Новый англо-русский словарь. М., 2004
10. Дубровин М. Большой русско-английский словарь. М., 2008.

Немецкий язык

1. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка (для начинающих. Изд. 6, переработанное и дополненное. М., 2005.
2. Литвинов П. Говорите по-немецки правильно. М., 2007.
3. Михайлова О., Шендлес Е. Справочник по грамматике немецкого языка. М., 1981.
4. Смирнова Т. Немецкий язык для начинающих. Интенсивный курс для продолжающих. М., 1995.
5. Deutsch aktiv. Ein Lehrbuch für Erwachsene. 2 Bd. Berlin, München, Wien, 1990.
6. Балтер Г.А. Музыкальный словарь специальных слов и выражений.
7. Немецко-русский и русско-немецкий. М.: Советский композитор, Leipzig, 1976.

Французский язык

1. Потушанская Л., Котова Г., Шкунаева И. Практический курс французского языка (ч.1-2). М., 2008
2. Папко М., Спасская Е., Базилина Н. Французский язык. Практикум по культуре речевого общения. М., 2008
3. Иванченко И. Грамматика французского языка. Тесты и контрольные работы. М., 2007

Итальянский язык

1. Bailini S., Consonno S. I Verbi italiani. Firenze, 2004
2. Bali M., Rizzo G. Espresso II. Firenze, 2002
3. Bali M., Ziglio L. Espresso III. Firenze, 2002
4. Chiuchiu A., Minciarelli F., Silvestrini M. In Italiano. Perugia, 2006
5. Lanari U. Manuale di dizione e pronuncia. Milano, 1999
6. Marin T., Magnelli S. Nuovo Progetto Italiano. Edilingua, 2008
7. Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B. Qui Italia. Firenze, 1993
8. Rizzo G., Ziglio L. Espresso I. Firenze, 2001
9. Киселев Г.П. Итальянский без преподавателя. М., 2004
10. Рыжак Н., Рыжак Е. Самоучитель итальянского языка: Сведения по грамматике; Тексты и диалоги; Упражнения с ключами. АСТ, 2003
11. Шевлякова Д. Итальянский язык. Самоучитель для начинающих. М., 2009

б) Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

1. www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики

2. www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов
3. www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
История**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о историческом прошлом человечества, систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, особенностях исторического пути России на фоне мировой истории, выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи дисциплины:

- Показать движущие силы и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической организации общества;
- На примере исторического прошлого воспитать нравственные качества, толерантность;
- Показать студентом многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативность исторического процесса;
- Показать место и роль области деятельности выпускника Академии в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- Выработать способность к эффективному поиску информации и критике источников;
- Привить навыки исторической аналитики; способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления, происходившие и происходящие в мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- Выработать умение мыслить логически, вести научные дискуссии;
- Сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому историческому наследию, его сохранению и преумножению.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия;

	<i>Уметь:</i> – анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – различными способами вербальной и невербальной коммуникации.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности; – понятие «первобытное общество», его место в человеческой истории; – место средневековья во всемирно-историческом процессе, его хронологические рамки и периодизацию; – западноевропейский и восточноевропейский варианты средневекового исторического развития; – историю нового времени, его хронологические рамки и периодизацию; – европейскую цивилизацию и традиционные общества Америки, Азии и Африки; – возникновение и развитие колониальной системы, место XX века во всемирно-историческом процессе. <i>Уметь:</i> – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; <i>Владеть:</i> – представлениями о всемирно-историческом процессе, – основными тенденциями всемирной истории;

	– исторической терминологией; – навыками исторической оценки событий и явлений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	1, 2
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Одна из особенностей интегрированного курса «История» состоит в проблемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет дать студентам комплексное представление о всемирных исторических процессах, установить причинно-следственные связи между событиями и явлениями, проследить тенденции зарождения, развития (угасания) в рамках одной цивилизации новых исторических предпосылок. Особое значение в изучении дисциплины «история» уделяется месту и роли России в мировой истории. Важное значение для изучения курса занимают вопросы, посвященные методологии истории и месте истории в системе социально-гуманитарных наук.

Раздел I. Теоретические основы истории. Древнейшее прошлое человечества.

Тема 1. История в системе наук, ее периодизация

Система исторических наук. Функции исторического познания. Основные методологические подходы к изучению истории. Методы исторического познания. Специально-исторические методы. Принципы изучения исторических фактов.

Понятие периодизации истории. Археологическая периодизация истории. Марксистская периодизация истории. Историческая функция человека. Новый подход к критериям периодизации истории. Закономерности исторической генетики. Понятие исторического цикла. Классификация исторических циклов.

Формирование и эволюция понятие цивилизация. Понятие цивилизации в концепции Э.Тейлора. Триада дикость-варварство-цивилизация в концепции Л.Г. Моргана, культурно-историческая концепция О.Шпенглера, теория осевого времени К.Ясперса, цивилизационная теория А.Тойнби. Мировые и локальные цивилизации. Фазы цивилизаций. Структура цивилизаций.

Тема 2. Первобытное общество

Теории происхождения человека. Азиатская и африканская гипотезы. Палеолит. Формирование Гомо сапиенс. Развитие мышления. Членораздельная речь первая информационная революция. Общение, передача накопленных знаний и опыта. Образ жизни человека эпохи палеолита. Безрелигиозность первоначального периода развития человека. Неандертальский человек. Комплексное хозяйство: охота, рыболовство, собирательство.

Мезолит: Переход от ледникового к современному климату, изобретения эпохи мезолита: лук и стрелы, челны и сети, поиски новых форм хозяйства. Переход к современной флоре и фауне. Расширение границ обитаемых земель. Духовный мир человека мезолита. Предпосылки перехода человечества на ступеньки цивилизации.

Неолит: переход от присваивающего хозяйства к производящему, неолитическая революция. Развитие оседлости. Целенаправленное воспроизводство основных продуктов земледелия и скотоводства. Изобретения эпохи неолитической цивилизации: гончарный круг и колесо. Общественное разделение труда: выделение земледелия и скотоводства, ремесел, строительства, вождей жрецов и воинов. Возникновение территориальной общины. Возникновение племен. Духовный мир человека неолита. Формирование зачатков наук. Система верований и мифов. Живопись, ритуальная музыка и танцы.

Энеолит. Освоение металлов. Орошаемое земледелие. Переход к частной собственности. Патриархат. Образование больших культурных общностей. Языковые семьи.

Раздел II. Древнейшие цивилизации в истории человечества. Античные государства.

Тема 1. Государства Древнего Востока и восточного средиземноморья

Общая характеристика развития древневосточных государств: Древний Египет, Древние государства Месопотамии, Древняя Индия, Древний Китай. Крупнейшие древние государства на территории Ирана. Общая характеристика развития древневосточных государств: природно-географические особенности и причины зарождения государств, социально-экономические отношения и государственное устройство древневосточных цивилизаций. Восточная деспотия. Культурные достижения.

«Народы моря» - Сирия и Финикия, Палестина – Израильско-Иудейское царство. Природно-географические особенности, история государств. Сельское хозяйство, ремесла, торговые пути, военные походы. Роль общины. Культурные достижения.

Тема 2. Античные государства: Греция и Рим

Природные условия и формирование государственности. Зарождение и этапы развития Древнегреческой цивилизации: Крито-микенский период и «Темные века»; Архаический период; Классический период; Эпоха эллинизма.

Греческий полис. Афины. Спарта. Развитие товарного производства. Классическое рабство. Греко-персидские войны. Социально-политическая борьба. Особенности развития эллинистической Греции.

Природно-географические условия и формирование государственности на Аппенинском полуострове. Этапы развития древнеримской цивилизации: Царский период, период республики, период империи. Римская республика: система власти, экономика, внутривластная борьба, внешняя политика, войны. Расцвет и кризис Римской империи. Возникновение христианства. Историческая мысль античной эпохи: от Геродота до Тацита.

Раздел III Средние века

Тема 1 Раннее Средневековье в Западной Европе

Общая характеристика периода. Средневековый мир как итог синтеза двух культур – варварской и римской. Падение Западной Римской империи и образование варварских государств: Франкская держава от эпохи Меровингов до империи Карла Великого; Династия Капетингов; Германия: тевтонское королевство; Англия: образование единого государства англосаксов. Особенности развития Византийской империи и византийское наследие. Походы и государства норманнов (викингов). Условия и предпосылки генезиса феодализма в Западной Европе.

Тема 2 Классическое средневековье. Формирование централизованных государств (XI-XIV)

Феодальная система к концу XII в.: вассально-ленные отношения. Королевская власть и сословия; формирование земельного рынка, товарно-денежные отношения, рост городов в средневековой Европе (цехи, гильдии, городское самоуправление), внешняя торговля, мануфактурное производство. Система образования. Первые университеты. Крестовые походы. Специфика национального развития: Франции, Англии, Германии, Италии, Испании, Португалии. Падение Византийской империи. Великие географические открытия. Социально-политическая роль католической церкви в средневековом обществе. Особенности средневекового мировоззрения. Исторические труды средневековых хронистов.

Усиление процесса обособления в развитии европейских государств. Географический фактор в истории Руси. От единого киевского государства к распаду Руси на княжества. Политический строй и социально-экономическое развитие русских земель и княжеств из удельный период. Сходство и различия русского и западноевропейского феодализма. Княжеская власть, сословия, земельная собственность, вече. Русские летописи как разновидность

средневековых хроник. Русь между востоком и западом. Монгольское иго и система ханской власти на Руси.

Тема 3. Позднее Средневековье. Зарождение капиталистических отношений (XV-XVII вв.)

Основные социально-экономические процессы и события эпохи: великие географические открытия и начало формирования первоначального капитала в Европе. Складывание колониальных империй Испании и Португалии. Общество и государство европейских стран в эпоху Возрождения. Первоначальное накопление капитала: технический прогресс и предпринимательство. Реформация и Контрреформация в Европе. Складывание предпосылок буржуазных революций. Первые буржуазные революции в Нидерландах и Англии. Англия в период становления капитализма и парламентской монархии. Франция в период абсолютизма. Германия – от политической раздробленности к юнкерскому государству.

Тема 4. Государства Востока в Средние века

Географическая характеристика стран Востока. Социально-экономические и политические особенности развития Востока в Средние века. Европейская экспансия, традиции Византии. Факторы «запаздывания» развития Восточных стран от общеевропейских тенденций. Индия: раджупский период (VII-XIII вв.); Делийский султанат; Эпоха Монгольской империи (XVI-XVII вв.): социально-экономическое развитие, традиции, культура.

Китай в III-XVII вв.: от раздробленности и монгольского владычества к государству Мин: разделение страны на четыре категории; торговля; внешняя политика, культура.

Япония в III-XVII вв.: от эпохи Ямато до сегуната Токугава: происхождение государства, внутренняя политика, религия, оформление централизованного государства; особенности «государственного – правового строя», социально-экономическое развитие. Объединение страны в сегунат Токугава.

Арабский халифат: природно-географические особенности и занятия этносов. Проникновение ислама. Экономический кризис. Арабские завоевания. Халифат Аббасидов и халифат Омейядов. Экономика и культура халифата

Тема 5. Русь в средние века

Первые свидетельства античных авторов о славянах. Пути миграции славян. Восточные славяне и их соседи в предгосударственный период (VI – VIII вв.) Ранние политические образования восточных славян. Зарождение государственности и происхождение Киевской Руси. Политика первых русских князей. Формирование феодальных отношений: княжеская власть, сословия, земельная собственность. Крещение Руси. Расцвет Киевской Руси в правлении Ярослава Мудрого. «Русская Правда» как исторический источник. Древняя Русь в системе международных отношений раннего средневековья.

Феодальная раздробленность. Основные центры удельных княжеств: Галицко-Волынское, Ростово-Суздальское, Новгородская феодальная республика. Нашествие Батыя и формирование Золотой Орды. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в XIII в.

Северо-восточная Русь как центр объединения русских земель в единое централизованное государство. Возвышение Москвы от Ивана Калиты до Василия III: основные этапы объединения. Освобождение Руси от монгольского ига. Становление политических и экономических структур московского самодержавия.

Социально-экономическое и политическое положение России в первой трети XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. Утверждение российского самодержавия и его теоретическое обоснование в концепции «Москва – третий Рим». Возникновение сословно-представительных учреждений в России и их отличия от западноевропейских. Политика опричнины. Этапы формирования крепостного права. Основные направления внешней политики. Смуты и ее последствия.

Россия на пороге нового времени: от «Смуты» к абсолютной монархии. «Бунташный век» в истории России. Основные тенденции социально-экономического развития России в XVII в. Церковный раскол и его последствия. «Обмирщение» духовной жизни. Внешнеполитические факторы российской истории XVII в.

Раздел IV Новое время

Тема 1 Страны Западной Европы в XVIII веке.

Общая характеристика периода. XVIII в. – век модернизации: социально-экономические и политические преобразования, урбанизация, секуляризация сознания, культурные преобразования, революции.

Политическое развитие Великобритании. Промышленный переворот. Массонство, демократическое движение. Внешняя политика Великобритании войны за испанское, австрийское наследство.

Франция в XVIII в: социально-экономическое положение. Правление Людовика XV. Внешняя политика – соперничество с Великобританией. Французское просвещение. Великая французская революция.

Бранденбургско-Прусская монархия: особенности политического и социально-экономического развития. Кайзер – символ единства князей и государств. Развитие промышленности. Крестьянские волнения. Особенности немецкого просвещения. Внешняя политика Пруссии

Тема 2. Российская империя в XVIII в.

Историческая необходимость модернизации страны. Реформы Петра I. Социальная и внешняя политика Петра. Перенос столицы в Петербург. Северная война со Швецией (1700-1721), Русско-турецкая война (1710-1713), Итоги. Эпоха дворцовых переворотов: движущие силы, укрепление позиций дворянства. Внешняя политика.

Просвещенный абсолютизм Екатерины II: особенности «русского просвещения»; русско-турецкие войны. Крымский вопрос. Разделы Речи Посполитой. Итоги внешней и внутренней политики.

Тема 3. Образование США.

Английские колонии в Северной Америке. Общественный и политический строй колоний. Социально-экономическое развитие. Формирование наций. Образование единого внутреннего рынка. Образование и культура.

Война за независимость. Континентальный конгресс. Американская революция. Декларация независимости. Война за независимость, победа над Великобританией. Принятие конституции. Характер и особенности Американской революции.

Тема 4. Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в.

Колониальная политика европейских держав. Торговые войны за колонии. Индия – сфера борьбы между ведущими европейскими державами. Британская Ост-Индийская компания. Англо-французское соперничество за сферы влияния и превращение Индии в Английскую колонию.

Китай: Социально-экономическое положение. Маньчжурское завоевание. Народные выступления и тайные общества в Китае. Внешняя политика. Расширение торговли между Китаем и Европой.

Колонии в Латинской Америке. Социально-экономическое положение испанских колоний: плантации, асьенды, экономьенды.. Система эксплуатации колоний. Гаитянская революция и восстание инков.

Тема 5. Страны Западной Европы в XIX в.

Основные направления и особенности социально-экономического развития европейских стран в первой половине XIX в. Расцвет и крушение империи Наполеона: Франция в эпоху Наполеона; Реставрация и Июльская монархия; Вторая империя и Третья республика. Европа в период наполеоновских войн. Россия в наполеоновских войнах. Становление и развитие Венской системы международных отношений.

Внутренняя и внешняя политика Великобритании. Британская империя – крупнейшая колониальная держава мира. Викторианская эпоха.

Буржуазно-демократические революции в Европе. Образование национальных государств Германии и Италии. Германская империя в конце XIX в.

Тема 6. Россия в XIX в.

Реформы Александра I. Деятельность М.М. Сперанского. Российская империя в царствование Николая I. Восстание декабристов. Поражение России в Крымской войне. Реформы Александра II. Народничество и Русско-турецкая война. Россия в 1880-90-е гг. Александр III. Контрреформы. Особенности социально-экономического развития, внешней политики.

Тема 7. США в XIX вв.

Война за независимость от Англии. Образование самостоятельного государства - США. Гражданская война 1861-1865г. Общественно-политическое устройство страны: развитие предпринимательства, торговли, фермерских хозяйств. Промышленный переворот и переход США к индустриальной цивилизации. Особенности капитализма США

Тема 8. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIX вв.

Япония – «Период ускоренного времени»: война Босин и реставрация Мейдзи. Развитие капиталистических отношений. Первая конституция Японии. Формирование политических партий. Внешняя политика: японско-китайская война 1894-1895.

Китай: социально-экономические особенности, объект экспансии Англии. Вывоз товаров. Китай – полуколония Европы. Айгунский договор Китая с Россией. «Опиумные войны». Появление демократического движения. «Сто дней реформ».

Индия: Территориальная экспансия Великобритании, эксплуатация ремесленников, грабежи колонистов. Сферы приложения Английского капитала в Индии. Обострение классовых и национальных противоречий. Индийский национальный конгресс.

Колониальный раздел Африки: общая характеристика государственно-политических объединений Африканского континента. Социально-экономические особенности развития. Сочетание феодальных отношений с рабовладельческим укладом, сохранение институтов родо-племенного строя. Берлинская конференция и окончательный раздел Африки между Британией, Португалией, Францией, Германией, Бельгией. «Привилегированные кампании» - методы прямого грабежа.

Формирование латиноамериканских государств. Завоевание независимости Мексики, Аргентины, Бразилии, Уругвая. Конституции и реформы в независимых государствах. Каудилизм. Экспансия капиталистических стран. На Кубу, Гондурас, в Доминиканскую республику, Никарагуа и др. Завершение территориального раздела мира.

Раздел V Новейшее время

Тема 1. Мир в первой половине XX века.

Общие тенденции развития мирового капитализма в конце XIX – начале XX столетия. Основные направления и особенности социально-экономического развития Европы, США на рубеже веков. Переход к монополистическому капитализму. Особенности монополистического капитализма в России. Формирование военно-политических блоков (Тройственный союз, Антанта). США и Япония – внеблоковое состояние. Международные отношения накануне мирового конфликта. Причины и начало Первой мировой войны. Основные боевые кампании и боевые действия. Итоги первой мировой войны.

Тема 2. Россия в первые десятилетия XX века.

Государственная власть и политика Николая II. Формирование экономических и политических структур буржуазного общества. Первая русская революция 1905-1907гг. Государственная Дума. Аграрный, рабочий, национальные вопросы в политике Третьюньской монархии. Первая мировая война и российское общество. Февраль 1917г. и свержение самодержавия. От февраля к октябрю 1917г. Установление власти Советов. Проблема политической власти. Выход Советской России из Первой мировой войны. Внутренняя политика. Первая конституция. Гражданская война и иностранная интервенция. От экономической блокады к международному признанию Советского государства. Проведение форсированной индустриализации и сплошной коллективизации. Первые пятилетние планы. Становление командно-административной модели экономического развития. Внутрипартийная борьба и становление тоталитарного режима.

Тема 3. Мир между двумя войнами (1919-1939)

Парижская мирная конференция 1919г. версальский мирный договор. Периоды: 1919-1923 – послевоенное кризисное состояние экономики и социально-политической нестабильности; 1924-1929 – период стабилизации; 1929-1933 гг. – период мирового экономического кризиса; 1934-1939 гг. – подготовка к мировой войне.

Великобритания в 1920-1939 – смена правительств и партий; Франция – национальный и левый блоки. Народный фронт. Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху. Италия – формирование фашистского государства. США – Великая депрессия – «Новый курс» Рузвельта. Япония – стремление к гегемонии в Восточной Азии. Международные отношения в 1920-1930-е гг. и внешняя политика СССР. Проблемы европейской безопасности и разоружения. Западные державы и Советский союз: начальный этап мирного сосуществования. От аншлюса к Мюнхенскому сговору. Мир на пороге войны. Международный кризис 1939г.

Тема 4. Вторая мировая война (1939-1945).

Нарастание военной опасности. «Пакт о ненападении» между СССР и Германией. Советско-финская война. Начало Причины, цели и характер второй мировой войны. Агрессия Германии в Европе. Начало Второй мировой войны. Оккупация западноевропейских стран. Битва за Британию. Внешняя политика СССР в предвоенные годы. Расширение границ СССР. Предвоенная стадия модернизации советской экономики и вооруженных сил.

Великая Отечественная война. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Коренной перелом в ходе войны (1942-1943). Завершающий этап войны: разгром Гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Внешняя политика СССР в годы войны. Создание антигитлеровской коалиции. Вопросы открытия второго фронта и послевоенного устройства мира на конференциях в Москве, Тегеране, Ялте, Потсдаме. Советско-японская война. Итоги войны

.Нюрнбергский и Токийский процессы. Создание ООН и ее роль в международной жизни.

Тема 5. Мировое сообщество после второй мировой войны (1945-1970)

Формирование двухполюсного мира. Создание военно-политических блоков государств. НАТО. Образование мировой социалистической системы. СЭВ и Организация стран Варшавского договора. Восстановление и модернизация экономики стран Запада. Основные тенденции развития стран Европы и США в послевоенном мире. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. Начало интеграции Западной Европы. Влияние НТР на экономику и политику стран Европы и США: формирование основ информационного общества. Достижения и противоречия социалистической модели в странах Центральной и Юго-восточной Европы.

Международные отношения второй половины XX века: от конфронтации к разрядке. Внешняя политика СССР в период «Холодной войны»: приоритет, задачи, итоги. Противостояние двух сверхдержав. Политическая разрядка конца 1960-70-х гг. и установление ядерного паритета СССР и США. Обострение конфронтации на рубеже 70-80-х гг. Новое обострение международной напряженности в начале 80-х гг. XX века. Проблема разоружения. Деколонизация и выбор путей развития в странах «Третьего мира»

Тема 6. Распад СССР и его геополитическое значение. Современная история

Начало перестройки системы общественных отношений в СССР. Курс на осуществление социально-экономических и политических реформ советского общества. Попытки либерализации экономики. Демократия и «гласность». Трудности и противоречия процессов «перестройки». Антикризисные меры и рыночные преобразования. Приватизация. Поиск решения национальных проблем. Распад СССР и социалистической системы.

От СССР к Российской Федерации. «Парад суверенитетов». Демонтаж союзной государственности. Реформа политической системы. Изменения в системе государственной власти и управления. Конституция 1993г. становление новой политической системы.

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Объединение Германии и международные отношения. Общеввропейский процесс и НАТО. Российско-американские отношения и проблема разоружения.

Проблемы войны и мира в политике современной России. Участие России в международных организациях. Мировое сообщество: глобализация и интеграция. Проблемы и перспективы современного мира.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 1 и 2 семестрах.

Формой текущего контроля является контрольный урок. На экзамене студент отвечает на вопросы по билетам по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Всемирная история: Учебник /под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – М., 2009
2. Дмитриева О.В., Манькин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005
3. История средних веков: в 2-х томах. Под ред. С.П. Карпова – М., 1998-2000.
4. Новая история стран Европы и Америки. Под ред. И.М. Кривогуза. – М., 2002.
5. Новейшая история стран Европы и Америки XX век. Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева, ч.1-3. – М., 2001
6. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-2000. Под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2001
7. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918-1945. Курс лекций. – М., 1998.

б) Дополнительная литература

1. Адо А.А. Крестьяне и Великая французская революция. – М., 1987.
2. Айзенштат М.П. Великобритания нового времени: политическая история. – М., 2002
3. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки с древнейших времен до начала XX века: учебное пособие. – М., 1981
4. Античная Греция. Т.1-2, - М, 1983.
5. Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции – М., 2003
6. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 1991.
7. Барышников В.И. Вступление Финляндии во вторую мировую войну – СПб., 2003.
8. Баткин Л.М. Итальянское возрождение: проблемы и люди – М., 1995
9. Батюк В.И. Лекции по истории международных отношений в Новое Время (1648-1918). – М., 2003
10. Безыменский Л.А. Разгаданные загадки Третьего рейха (1940-1945). – Смоленск, 2001
11. Белоусов Л.С. Любовь диктаторов: Муссолини, Гитлер, Франко – М., 2001
12. Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия – М., 1993

13. Булос А. Гитлер и Сталин. Жизнь и власть. Т.1-2, - смоленск, 1994
14. Буржуазия и Великая французская революция. – М.,1989
15. Васильев Л.С. История Востока: в 2-х томах – М., 1993
16. Власть и политическая культура в средневековой Европе – М.,1992
17. Война за независимость и образование США – М.,1976
18. Гладкий В.Д. Древний мир: Энциклопедический словарь. Т.1-2. Донецк, 1996.
19. Древняя Греция. Путеводитель по истории. – М.,2003.
20. Европейские революции 1848г. «Принцип национальности» в политике и идеологии. – М., 2001
21. Желев Ж. Фашизм: тоталитарное государство – М., 1991
22. Заболоцкая Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до персидского завоевания) – М., 1989
23. Историческая роль Константинополя. В память о 550-летию падения византийской столицы. – М., 2003.
24. История Древнего Рима. Учебник. Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2000
25. История Древней Греции: учебник под ред. В.И. Кузищина. – М., 2000
26. История Европы. Т.1-4. – М, 1994
27. История США. Т.1-4 М., 1983-1987.
28. Матвеева А.Г. Германская империя. 1870-1914. – М.,2003.
29. Наринский М.М. История международных отношений, 1945-1975: учебное пособие. – М.,2004.
30. Общественно-политическая мысль Европейского Просвещения. – М., 2002
31. Ревуненков В.Г. История Французской революции – СПб., 2003
32. Россия и христианский восток – М, 2004
33. Рыжов К. Все монархи мира. Древняя Греция. Древний мир. Византия. – М.,2001
34. Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа. – М.,2000
35. Рябова Т.Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья. – Иваново, 1999
36. Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории Т.1-2 – М., 1978-1980
37. Словарь античности: Личности, общество, политика. Т.1-2, - М.,1998
38. Супердержавы XX века: Стратегическое противоборство – М,2001
39. Тайлор Э. Первобытная культура – М.,1998
40. Фейс Г.Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели, и мир, которого они добились. – М.,2003
41. Холодная война и политика разрядки. Ч. 1-2 – М,2003
42. Черчилль Р, Черчилль У. Шестидневная война. – Иерусалим, 2003
43. Чубинский В.В. Бимарк. Политическая биография – М.,2002.
44. Шахермайер Ф. Александр Македонский – М, 2000
45. Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. Т.1-2. М.,1991
46. Яковлев Н.Н. Братья Кеннеди – М., 2003

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Русский язык и культура речи**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры языковой коммуникации

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, что предполагает умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в конкретной речевой ситуации.

Задачи дисциплины:

- одновременное формирование у студентов трёх аспектов компетенции: нормативного (знание литературных норм и умение использовать их в речи), коммуникативного (выбор языковых средств, способствующих эффективности коммуникации), этического (соблюдение норм поведения, тактичность, деликатность);
- изучение особенностей функциональных стилей русского литературного языка с последующим использованием языковых единиц в текстах разной функциональной принадлежности;
- формирование навыков публичного выступления в различных жанрах;
- знакомство с основами делового письма и особенностями национальных школ делового письма, необходимыми для межкультурной коммуникации.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке (-ах)	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения;
	<i>Владеть:</i> – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: – о связи языка и общества, речевом этикете; – о роли языка в становлении личности; – о речевой деятельности, её структуре; – о речевом взаимодействии, основных единицах общения;
	Уметь: – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
	Владеть: – речевым этикетом межкультурной коммуникации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	2
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. *Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка*

Тема 1. *Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка*

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)

Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры. Связь языка с историей и культурой народа.

Современный русский язык, тенденции в его развитии, проблема его экологии. Роль языковой нормы в функционировании литературного языка.

Язык и культура речи. Определение понятия «культура речи».

«Русский язык и культура речи» как научная дисциплина, в центре которой языковая норма. Коммуникативная целесообразность нормы.

Тема 2. *Орфоэпическая норма. Нормы ударения* *(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)*

«Старшая» и «младшая» нормы произношения. Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения.

Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая, синтаксическая)
(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)

Морфологическая норма. Употребление форм рода имен существительных. Формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода. Варианты окончаний родительного падежа множественного числа имен существительных.

Формы сравнения имен прилагательных.

Склонения количественных числительных. Употребление собирательных числительных.

Трудности употребления некоторых форм глагола.

Синтаксическая норма. Согласование подлежащего и сказуемого.

Согласование определений и приложений.

Тема 4. Орфографическая и пунктуационная нормы
(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)

Становление современной орфографической и пунктуационной норм.

Основной принцип русской орфографии.

Важность соблюдения орфографических и пунктуационных правил.

Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи
(точность, логичность, чистота, выразительность)
(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)

Речевые ошибки, вызванные нарушением критериев лексической нормы, и способы их устранения.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Нарушение лексической сочетаемости. Употребление многозначных слов.

Употребление омонимов, паронимов, синонимов.

Использование заимствованных слов.

Использование фразеологических средств в письменной и устной речи.

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка

Тема 6. Функциональные стили современного русского литературного
языка
и их взаимодействие
(2 часа лекционных занятий)

Система функциональных стилей русского языка.

Взаимодействие разговорного и книжных стилей.

Тема 7. Официально-деловой стиль
(4 часа лекционных и 4 часа семинарских занятий)

Официально деловой стиль, его жанровое разнообразие.

Основные виды деловых и коммерческих документов.

Языковые формулы официальных документов. Официально-деловая письменная речь.

Культура составления деловых писем.

Язык и стиль деловой беседы.

Реклама в деловой речи.

Тема 8. Научный стиль

(4 часа лекционных и 4 часа семинарских занятий)

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи.

Научный стиль в его устной и письменной разновидности: учебник, научная монография, статья, тезисы, аннотация, рецензия, резюме.

Терминологичность словарного состава как ведущий признак научного стиля.

Конспект. Приёмы и правила конспектирования.

Структурно-смысловые компоненты и языковые средства, оформляющие аннотацию, рецензию, реферат.

Тема 9. Публицистический стиль

(4 часа лекционных и 4 часа семинарских занятий)

Общественно-публицистический стиль.

Отбор языковых средств в публицистическом стиле.

Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности.

Особенность устной публичной речи, ее риторические приёмы и принципы построения. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, начало, развёртывание и завершение речи. Культура ораторской речи. Способы привлечения внимания, доказательства и опровержения. Средства структурирования текста.

Культура полемической речи. Дискуссия как управляемый спор.

Культура выражения несогласия.

Взаимодействие научного и официально-делового стиля с общественно-публицистическим.

Тема 10. Разговорная речь. Роль внеязыковых факторов

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)

Разговорная речь.

Разграничение разговорности и просторечия. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского языка и условия её функционирования. Роль внеязыковых факторов.

Тема 11. Функционально-смысловые типы речи

(4 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний.

Повествование. Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров.

Рассуждение. Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений.

Раздел 3. Речевая деятельность и речевое взаимодействие

Тема 12. Речевая деятельность и речевое взаимодействие (4 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий)

Речевая деятельность. Структура речевой деятельности.

Виды речевой деятельности.

Слушание как наиболее сложный вид речевой деятельности. Уровни слушания.

Говорение. Принципы речевого поведения.

Активное чтение. Жанр и композиция текста.

Личностный тип общения. Выступление как разновидность ораторской речи. Содержание и композиция выступления. Правила построения ораторской речи. Логические законы построения ораторской речи.

Информационное обеспечение выступления. Контакт с аудиторией.

Контактоустанавливающие речевые действия. Коммуникативное состояние говорящего. Диалогизация выступления. Лексические особенности выступления.

Этика ораторского выступления. Стратегия и тактика спора. Логические уловки в споре. Эстетические качества речи.

Синтаксические особенности выступления.

Социально-политическая речь. Академическая и лекционная речь.

Судебная речь. Духовная речь.

Тема 13. Речевой этикет

(4 часа лекционных и 4 часа семинарских занятий)

Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете.

Речевой этикет и речевая ситуация.

Специализированные единицы речевого этикета в системе языка.

Этикетные требования к интонационному оформлению высказывания.

Речевой этикет в исторической и этнокультурной перспективе.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль по усвоению учебного материала проводится в форме тестирования по всем разделам учебной программы. Проверка навыков написания и оформления произведения в жанре научно-учебного подстиля научного стиля проводится в форме реферата. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена во 2 семестре, на котором студент отвечает на вопросы по билетам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1) *Буторина Е.П., Евграфова С.М.* Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. – М.: ФОРУМ, 2009. – 295 с.

2) *Изюмская С.С.* Русский язык и культура речи: Учебное пособие / С.С. Изюмская; под общ. ред. д.филол.н., проф. Н.В. Малычевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Академцентр, 2011. – 384 с.

3) *Русский язык и культура речи: учебник для студентов вузов / Под ред. В.И. Максимова.* – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гардарики, 2008. – 408 с.

б) Дополнительная литература

1) *Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К.* Орфографический словарь русского языка / Б.З. Букчина, И.К. Сазонова, Л.К. Чельцова. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. – 1296 с.

2) *Зализняк А.А.* Грамматический словарь русского языка / А.А. Зализняк. – изд. 6-е, испр. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. – 720 с.

3) *Культура русской речи: учебник / отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев.* – М.: Норма, 2008. – 560 с.

4) *Мильчин А.Э., Чельцова Л.К.* Справочник издателя и автора: Редакционно-изд. оформление издания / А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с.

5) *Резниченко И.Л.* Словарь ударений русского языка / И.Л. Резниченко. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. – 944 с.

6) *Телия В.Н.* Большой фразеологический словарь русского языка / В.Н. Телия. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. – 784 с.

7) *Ханин М.И.* Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно говорить: Учебное пособие. – СПб.: «Паритет», 2003. – 192 с.

в) Интернет-ресурсы

<http://www.gramota.ru/> – справочно-информационный портал

<http://www.grammar.ru/> – культура письменной речи

<http://www.rusgram.narod.ru/> – Проект Института Русского Языка им. В.В. Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка

<http://www.morfologija.ru/> – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка

<http://www.slovari.ru/> – словари по различным разделам языкознания

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer> –

Этимологический словарь русского языка М. Фасмера

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh> – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных

<http://1001.ru/books/speak/> – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.

<http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html> – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Русский язык и культура речи» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, библиотечным фондом. Специального оборудования не требуется.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Основы государственной культурной
политики Российской Федерации**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» – представить совокупность принципов и норм, которыми руководствуются различные субъекты социокультурного поля в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры.

Задачи дисциплины:

- систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, показать их применение в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
- рассмотреть функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности;
- дать представление о культурной политике России в ее исторической ретроспективе;
- изучить основные юридические документы, регламентирующие деятельность сферы культуры;
- дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и пр.);
- дать представление о культурной политике зарубежных стран;
- дать представление о направлениях культуроохранной деятельности;
- формировать ценностное отношение к культурному наследию;
- развивать навыки самостоятельного анализа феноменов культуры;
- способствовать становлению студента как активного субъекта культуротворческой деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	<i>Знать:</i> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие деятельность сферы культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;

	<i>Уметь:</i> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	<i>Владеть:</i> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 – 8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	8
Контактная работа		62		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины, Содержание	Всего трудоемкость	Аудиторные часы		
			Лекции	Семинар. занятия	Самост. оят. работа
1	Тема 1. Культурная политика: теория и практика.	10	4	2	4

2	Тема 2. Субъекты культурной политики.	10	4	2	4
3.	Тема 3. Реализация культурной политики.	10	4	2	4
4	Тема 4. Законодательство в сфере культуры.	10	4	2	4
5	Тема 5. Культурная политика России.	19	8	2	9
6	Тема 6. Стратегии и ориентиры в культурной политике зарубежных стран.	19	8	2	9
7	Тема 7. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.	10	4	2	4
8	Тема 8. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.	10	4	2	4
9	Тема 9. Профессионал в сфере социокультурной деятельности как активный субъект культурной политики.	10	4	2	4
	Всего:	108	44	18	46

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения разделов дисциплины.

Практический компонент дисциплины реализуется в ходе практических занятий. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе подготовки к практическому занятию.

Для закрепления и систематизации знаний в рамках самостоятельной работы студентов предлагаются:

- работа с конспектом лекции;
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.).

Тема 1. Культурная политика: теория и практика.

Понятие «культурной политики». Возникновение культурной политики. Самоорганизация общества и организация культурных процессов со стороны государства: диалектика тенденций. Средства осуществления культурной политики. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления.

Тема 2. Субъекты культурной политики

Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете культурной политики. Концепция интересов в сфере культуры в контексте проблем глобализации.

Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы культурной политики. Баланс интересов. Толерантность. Функции субъектов Российской Федерации в стратегии социокультурного управления. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики.

Тема 3. Реализация культурной политики

Государственная политика по проектированию и управлению культурным развитием общества, регуляция деятельности институтов художественной культуры и рынка художественной продукции.

Тема 4. Законодательство в сфере культуры

Принципы и механизмы законодательной деятельности в сфере культуры. Анализ практики законодательной деятельности, сложившейся в РФ. Закон РФ о культуре: основные положения.

Органы и учреждения, реализующие культурную политику. Принципы и механизмы работы исполнительных органов в сфере культуры.

Законодательная база культурной политики. Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов. Региональные стратегии социокультурного управления. Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти как самостоятельных субъектов культурной политики, их структура и функции. Роль общественных советов, фондов, политических партий, негосударственных организаций, их взаимодействие с органами государственной, региональной и местной власти.

Тема 5. Культурная политика России

Основные этапы становления и развития культурной политики в России. Особенности исторического пути России и формирование государственной стратегии социокультурного управления. Из истории культурной политики в России: картина мира и ценности культуры. XX век: искусство и политика. Понятие «культурной революции».

Советская культура в свете проблем культурной политики государства. Постсоветский этап развития культуры: новые формы и новые учреждения.

Проблема диалога в современном социокультурном пространстве. Культура и рынок.

Тема 6. Стратегии и ориентиры в культурной политике зарубежных стран

Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели. Принципы и подходы к культурной политике в разных странах. «Культура для всех» и «культура для каждого» – стратегии развития культурной политики в 1970-1990 гг. Модели культурной политики в Европе и США. Роль международных институтов в реализации культурной политики.

Тема 7. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы

Методика разработки целевых и комплексных программ сохранения и развития социокультурной сферы и роль стратегии социокультурного управления. Целевая программа «Культура России».

Региональные целевые программы в сфере культуры.

Тема 8. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики

Понятие экологии культуры. Охрана культурно-исторического наследия, музейное, библиотечное, архивное дело. Проблема сохранения культурных ценностей. Охрана памятников в современной России. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций.

Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. Общественная инициатива и охрана памятников.

Тема 9. Профессионал в сфере социокультурной деятельности как активный субъект культурной политики

Культурологическое образование в России, как фактор формирования и осуществления стратегии социокультурного управления в стране. Система подготовки специалистов для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Совершенствование непрерывного профессионального образования в социально-культурной сфере и участие вузов в этом процессе. Организатор социально-культурной деятельности: этика профессионала.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
11. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

б) Дополнительная литература:

1. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации.

2. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

4. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система. «КонсультантПлюс».

5. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] //

6. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

8. Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Основы права**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины «Основы права» – формирование у студентов понимания основных теоретических положений современной теории права и государства, профессионального правосознания, осмысления права как важнейшего регулятора общественных отношений.

Задачи дисциплины:

- выявить актуальные проблемы современного развития законодательства России;
- введение в проблематику науки о праве и государстве, в том числе, изучение студентами базисных теоретических положений теории права и государства, позволяющих правильно ориентироваться в многообразии форм и видов правоотношений, возникающих и сопровождающих гражданина в течение жизни, независимо от избранной области трудовой и социальной деятельности;
- формирование базовых правовых понятий, необходимых для дальнейшего восприятия правовых дисциплин, высокого уровня профессионального правосознания, направленного на воспитание студентов в духе уважения конституционного строя, защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, общества, государства;
- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики;
- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и процессы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
	<i>Владеть:</i> – понятийным аппаратом в области права.

ПК-7. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя контактную (аудиторную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение седьмого семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	7	—
Контактная работа		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Общая теория права

(2 часа лекционных, 1 семинарский)

Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные элементы
Источники права. Норма права
Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность
Российское право и «правовые семьи».
Международное право
Основы государства и права

Тема 2. Основы конституционного права РФ

(2 часа лекционных, 2 семинарских)

Конституция РФ Основы конституционного строя РФ Правовой статус личности в РФ Органы государственной власти в РФ

**Тема 3 Основы гражданского права
(2 часа лекционных, 2 семинарских)**

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права Право собственности Обязательства и договор Наследственное право РФ Авторское право в музыке.

**Тема 4. Основы семейного права РФ
(2 часа лекционных, 2 семинарских)**

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака Права и обязанности супругов Права несовершеннолетних детей Алименты.

**Тема 5. Основы трудового права РФ
(2 часа лекционных, 2 семинарских)**

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор Рабочее время и время отдыха Дисциплина труда Защита трудовых прав граждан.

**Тема 6. Административное правонарушение и административная ответственность РФ. Основы уголовного права РФ
(2 часа лекционных, 2 семинарских)**

Административное правонарушение и административная ответственность Преступление и уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния Система наказаний по административному праву.

**Тема 7. Основы экологического права РФ
(2 часа лекционных, 1 семинарский)**

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование экологического использования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельности.

**Тема 8. Основы информационного права РФ
(2 часа лекционных, 2 семинарских)**

Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. Федеральный закон «Об информации, информатизации и информационных процессах» Защита информации.

Тема 9. Основы правового регулирования экономической деятельности и основы законодательства в области финансов

(2 часа лекционных, 2 семинарских)

Правовое регулирование экономической деятельности. Лицензирование. Антимонопольная деятельность. Законодательство в области финансов. Законодательство в области финансов. Правовое регулирование банковской деятельности.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 7 семестре, на котором студент отвечает на вопросы по изученным темам курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

а) Основная литература

1. Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена резолюцией 217 А (111) Генеральной Ассамблеи от 10.12.1948 г.
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 г.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.
4. Конвенция о правах ребенка. Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 г. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 года. Вступила в силу в РФ 15 сентября 1990 г.
5. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
6. Административный кодекс Российской Федерации – М., 2010
7. Викут М.А. Гражданский процесс России/ Учебник/М.А. Викут, И.М. Зайцев. – М., 1999
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2009
9. Данилов Е.П. Уголовный кодекс Российской Федерации. Комментарии. Судебная и адвокатская практика. Справочные материалы. – М., 2008
10. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный). Отв. ред. О.Н.Садиков. – М. : ИНФРА-М, 2005 г.
11. Трудовой кодекс от 30.12.2001 года, № 197-ФЗ в редакции ФЗ от 30.12.2006 № 271-ФЗ.
12. Трудовое право под редакцией А.К. Исаева, Омега-Л, Москва 2006.

13. Трудовое право России под ред. А.М. Куренкова, изд-во Юристъ, 2007.
14. Учебник для вузов Основы права / под редакцией М.И. Абдуллаева – СПб.: Питер, 2008. 604 с. (Серия «Учебники для вузов»)
15. Институт государства и права РАН. Административное право России. Курс лекций. Под редакцией доктора юридических наук, профессора Н.Ю. Хаманевой. «Проспект», Москва 2007.
16. Лазарев В.В. Основы права. Гриф МО РФ, - М.: Юрист, 2006
17. Меньшов В.Л. Основы права. Учебное пособие (Серия: «Профессиональное образование») (Гриф) Инфра-М, М.: Форум, 2008
18. Молчанова В.Э. Основы права. Учебное пособие. Ростов-на Дону: Феникс. 2007
19. Молчанова В.Э., Сонов А. С. Основы права: учебное пособие для СПО, Ростов-на Дону: Феникс. 2007
20. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских работников. Бирлидис Галина, Калининченко Евгений, Ремизов Игорь. Ростов-на Дону: Феникс, 2009
21. Румынина В.В. Основы права: Уч. -М.: Форум, 2008
22. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, М.: Академия. 2009
23. Смоленский М.Б. Основы права. Ростов-на Дону: Феникс. 2008

б) Дополнительная литература:

1. А.В. Малько. Экзамен по теории государства и права: 100 ответов на 100 возможных вопросов: Уч.-метод. пособие.- М.: Фирма ГНРДАРИКА, 1996.
2. Теория государства и права. Схемы, комментарии. Учебное пособие, - М.: Юриспруденция, 1999.
3. Основы государства и права. Учебное пособие для учителей средних школ и лиц, поступающих в юридические вузы / Под ред. Ржевского В.А. и Гайнова В.Т., Изд-во «Феникс», Ростов-на-Дону, 1995.
4. Братановский С. Н. Административное право России. М.: ПРИОР. 2005 г.
5. В. И. Акопов, Ю. В. Карасова. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала. Ростов-на Дону: Феникс. 2008
6. Васин В. Н., Казанцев В. И. Трудовое право. М.: Академия. 2008
7. Васин В.Н., Казанцев В.И. Гражданский процесс, М.: Академия, 2008
8. Гомола А. И. Гражданское право. М.: Академия. 2008
9. Гомола А.И. Семейное право. Учебное пособие, М.: Академия. 2008
10. Енаева Л. К. Уголовный процесс, М.: Форум. 2007
11. Ерофеев Б.В. Экологическое право. М.: Форум. 2009
12. Казанцев С. Я., Кругликов Л. Л., Мазуренко П. Н., Сундунов Ф. Р. Уголовное право, М.: Академия, 2007
13. Красильников И.Б. Семейное право. М.: Форум, 2009
14. Кузьмин В.А. Уголовное право. М.: ПРИОР., 2004
15. Миронов А.Н. Административное право. М.: Форум. 2008
16. Мушинский В.О. Конституционное право. М.: Форум, 2006

17. Смоленский М. Б. Конституционное право РФ: учебное пособие. Ростов-на Дону: Феникс 2007
18. Смоленский М.Б. Административное право. Ростов-на Дону: Феникс, 2008
19. Смоленский М.Б. Теория государства и права. М.: Дашков и К. 2006

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Основы права» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины
Современные информационные технологии

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство

Профиль
Академическое пение

Уровень образования –
Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры компьютерной музыки

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Современные информационные технологии» является формирование у учащихся первоначальных представлений о возможностях современных компьютерных технологий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа; выработка у студентов потребности и умения самостоятельно использовать динамично развивающиеся компьютерные технологии в целях повышения эффективности своей профессиональной деятельности; воспитание компетентного музыканта-специалиста, разбирающегося во многих направлениях программного обеспечения с практическим применением в творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучение основ AUDIO и MIDI-технологий как общепринятых компьютерных форматов представления музыкальных данных;
- освоение музыкально-интеллектуального инструментария (компьютерного нотного набора и редактирования, озвучивания и начал аранжировки с помощью программных секвенсоров);
- исследование музыкальных ресурсов сети Интернет.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет.
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет.
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с	<i>Знать:</i> – общее устройство персонального компьютера, назначение основных компонентов и периферийных устройств; – программы по записи CD и DVD;

учетом основных требований информационной безопасности	– основные принципы работы в нотном редакторе; – основные принципы работы в MIDI-секвенсере;
	<i>Уметь:</i> – подключать необходимое периферийное оборудование к компьютеру; – работать с внешними портами; набирать нотные тексты различных музыкальных жанров и фактурной сложности; – создавать свои собственные интерпретации произведений в программе-секвенсоре; – собрать и записать необходимые звуковые файлы для аудио-CD, осуществить рендеринг видеоматериала;
	<i>Владеть:</i> – совокупными знаниями в области информационных технологий для профессиональной музыкальной и педагогической деятельности.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	2
Контактная работа (очная форма обучения)		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Предмет современных информационных технологий. Современные информационные технологии как учебный курс

Понятие информации. Музыкальная информация и её предметные границы. Универсальные принципы и способы цифровой записи, отображения и моделирования информации, в том числе музыкальных сообщений:

акустических и интонационных параметров звука, нотного текста, особенностей исполнительской манеры.

Компьютеризация музыкальной деятельности, как объективный социокультурный процесс. Технические возможности современного электронного оборудования в формализации музыкальных представлений и знаний о музыке.

Электронные средства управления музыкальным звуком, синтеза и преобразования звука, создания нотных партитур, сканирования нотного текста и перевода его в параметрические данные. Использование компьютера в процессе музыкальной аранжировки и сочинения музыки. Применение новых информационных технологий в музыкальном исполнительском искусстве (автоматический режим исполнительской версии), в музыкальной науке (статистические методы музыкального анализа, психоакустические исследования), в музыкальной педагогике (электронные учебники, дистанционное обучение).

Роль курса современных информационных технологий в подготовке современного музыканта-специалиста. Цель и задачи вузовского курса современных информационных технологий. Порядок распределения тематического материала. Содержание практических, в том числе самостоятельных занятий. Итоговые зачетные требования.

Тема 2. Устройство персонального компьютера. Функции комплектующего оборудования (внутренние и внешние устройства)

Компьютер как инструмент интеллектуальной деятельности. Стандартная конфигурация персонального компьютера. Наименование и технические характеристики основных узлов и устройств, их назначение.

Системный блок и внутренние устройства (комплектующие): центральный процессор, системная плата, оперативная память (ОЗУ), видеоплата, звуковая карта, постоянная память (ПЗУ), жесткий диск (HDD), дисководы, оптические дисководы (CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-RW).

Внешние устройства ввода и вывода информации (периферия). Виды и функциональное назначение стандартного периферийного оборудования: монитор, принтер, акустические системы, алфавитно-цифровая клавиатура, MIDI-клавиатура, манипулятор «мышь», сканер, модем.

Порядок работы и условия корректного взаимодействия узлов и устройств, «сбои» и способы их преодоления. Основные пользовательские правила и предупредительные меры.

Тема 3. Виды и способы хранения информации.

Понятие файла и его типы

Единицы компьютерной информации (бит, байт, Кб, Мб, Гб). Понятия: «данные», «файл». Способы представления различных типов данных в компьютере.

Иерархическая структура организации данных в персональном компьютере. Папки, директории, каталоги. Файловые менеджеры.

Разновидности файлов: исполняемые файлы, файлы конфигурации, файлы-библиотеки, файлы-документы (текстовые, графические, звуковые). Типовые расширения файлов.

Тема 4. Цифровая запись музыкального звука.

Форматы компьютерного представления аудиоданных

Основные принципы цифровой записи (оцифровки) и обработки музыкального звука. Обработка звука на основе цифровой задержки. Понятия «модуляция» и «фильтрация» звука.

Характеристика основных звуковых форматов: WAV, CDA, AIFF, MP3, WMA, RA, MIDI. Понятие конвертации звуковых файлов. Разновидности архиваторов звуковых файлов; принцип их работы, достоинства и недостатки.

Тема 5. Звуковые редакторы

Редактор звука как средство преобразования и записи аудио информации. Функции звуковых редакторов.

Особенности работы с программой звукового редактора:

Режимы работы, структура, интерфейс программы. Способы ввода данных. Запись звука и настройка параметров записи.

Основные операции по редактированию данных. Операции звукового монтажа: копирование, вставка, наложение, повторение, перестановка, склейка фрагментов звука.

Операции по динамической обработке и преобразованию звука:

«нормализация», «компрессия», «ограничение», спектральная обработка (применение частотных фильтров). Специальные преобразования: изменение высоты без изменения времени звучания и изменение времени звучания без изменения высоты звука. Встроенные эффекты: частотная модуляция, транспозиция звукового фрагмента, реверберация, вибрато, эхо, хорус, флэнджер.

Очистка фонограммы от шумов и других дефектов.

Выполнение практических заданий: редактирование фрагментов аудиозаписи с помощью программ звуковых редакторов.

Тема 6. MIDI-технологии и стандарты. Программы-секвенсеры

MIDI-данные - коды нот, сигналы «нажатия» клавиш (Key-On, Key-Off), условные коды фирм и инструментов.

Основные музыкальные компьютерные стандарты. Стандарт MIDI (Musical Instrument Digital Interface): физический и информационный уровни функционирования MIDI-систем. Стандарт GM (General MIDI): упорядочивание групп и номеров тембров музыкальных инструментов, систематизация звуков ударных инструментов. Стандарт SMF (Standard MIDI File): единая форма представления музыкальной пьесы в MIDI-данных; значение стандарта SMF для распространения музыкальных данных.

MIDI-секвенсор как средство записи MIDI-данных. Назначение и функции MIDI-секвенсора. Возможность сведения аудио и MIDI-данных в

современных MIDI-секвенсорах. Использование MIDI-секвенсоров в аранжировке и композиции, в исполнительском искусстве.

Особенности работы с программой-секвенсером: структура, интерфейс и основные «окна» программы. Установка параметров записи (трек, канал, источник, инструмент, банк, громкость, панорама, канал). Способы записи (ввода) MIDI-сообщений: с MIDI-клавиатуры или внешнего синтезатора в режиме реального времени и пошаговая; без MIDI-клавиатуры с помощью манипулятор, «мышь».

Операции редактирования данных. Копирование, вставка, повторение, перестановка. Транспозиция, квантизация, временное смещение, изменение длительностей. Использование контроллеров: усиление и ослабление громкости (volume), изменение силы отдельного звука (velocity), панорамирование звука, включение педали (sustain), смягчение звучания (soft), хорус, экспрессия, портаменто, модуляция и др. Задание кривой изменения темпа. MIDI-эффекты: арпеджиатор, эхо, фильтрация, сессия ударных инструментов.

Использование эффектов моделирования исполнительского стиля с помощью специальной программы.

Работа с оцифрованным звуком. Запись звука, импорт звуковых файлов. Перезапись MIDI-треков на аудиодорожки. Многоканальное сведение звуковых дорожек. Экспорт полученных аудиоданных в файлы форматов MP3, WAV и др.

Выполнение практических заданий: аранжировка фрагмента композиции в звуковом редакторе с использованием сведения MIDI и аудиоданных с последующим экспортом в формат MP3 или WAVE.

Тема 7. Запись цифровых компакт-дисков

Возможности цифровой записи компакт-дисков в домашних условиях. Устройство и типы компакт-дисков: по цифровым форматам (CDAudio, SuperAudio-CD, Video-CD, SuperVideo-CD, CD-ROM), по способу записи (моносессионный и мультисессионный), по возможности перезаписи (CD-R, CD-RW). Необходимое оборудование: привод CD-RW или DVD-RW и его устройство.

Копирование и запись аудио компакт-дисков.

Создание компакт-дисков в формате MP3 на основе копирования и конвертирования CDAudio.

Тема 8. Нотные редакторы

Назначение и функции нотно-издательских систем и редакторов. Основные требования к программам данного типа: набор музыкальных символов и их полиграфическое качество, возможность озвучивания партитуры.

Особенности работы с программой нотным редактором: структура, интерфейс, функции основных «окон» программы. Настройка нотоносцев и тактов. Установка и изменение размера, ключа и тональности.

Способы ввода данных: MIDI-клавиатура, манипулятор «мышь», алфавитно-цифровая клавиатура компьютера. Простой и скоростной ввод нот и пауз. Группировка длительностей. Создание межстрочных групп и внутритактовая работа с нотами. Нестандартные обозначения нот. Расстановка динамических оттенков и артикуляционных знаков. Расстановка графических указаний (лиг, линий и др.). Вставка текстовых обозначений. Работа с выделенными участками (глобальные преобразования, копирование, вставка).

Форматирование страницы. Вставка дополнительных нотоносцев и скрытие нотоносцев. Печать партитур.

Дополнительные возможности программы. Воспроизведение и сохранение введенного текста как MIDI-файла, возможность распознавания сканированного нотного текста.

Импорт и экспорт графических файлов: использование данной возможности для создания нотных примеров с последующей вставкой в текстовый документ Microsoft Word.

Выполнение практических заданий: подготовка фрагментов нотного набора партитуры (разной сложности), подготовка нотных примеров и вставка в документ Microsoft Word.

Тема 9. Принципы работы в сети Интернет и ее музыкальные ресурсы

Понятие «компьютерная сеть». Локальные и глобальные сети. Возникновение и развитие компьютерных сетей.

Интернет и его структура. Понятия «сервер», «сайт». Строение корпоративных и персональных страниц. Главная страница, карта сайта, меню.

Процедура обмена информацией. Сведения о поисковых серверах. Навигация и поиск информации в сети. Выбор имени и ключевых слов. Поисковые системы.

Загрузка, сохранение и печать Web-страниц и файлов. Работа с электронной почтой. Общение в сети Интернет.

Музыкальные ресурсы Интернета. Музыка в сети (Real Audio, архивы MP3 и MIDI-файлов). Электронные нотные библиотеки. Электронные музыкальные энциклопедии и справочники.

WEB-сайты музыкальных организаций, обществ, учреждений, учебных заведений, издательств, конкурсов, фестивалей. Официальные и альтернативные сайты. Персональные страницы композиторов и музыкантов-исполнителей.

Порядок и техника создания собственного персонального сайта.

Тема 10. Перспективы использования компьютерных технологий в музыкальной педагогике и в исполнительском искусстве

Развитие возможностей применения компьютерных технологий в музыкальном обучении и в музыкально-исполнительской деятельности. Использование обучающих и игровых музыкальных программ на начальных ступенях музыкального образования и воспитания.

Мультимедийные музыкальные энциклопедии в изучении музыкальной литературы, истории музыки, инструментоведения. Компьютер как вспомогательное средство в освоении курса сольфеджио и других музыкально-теоретических дисциплин. Решение с помощью компьютера учебно-творческих задач по аранжировке и сочинению музыки.

Развитие дистанционных форм музыкальной деятельности. Элементы дистанционного музыкального обучения на основе компьютерных технологий (интернет-лекции, виртуальные уроки, электронные учебные пособия). Дистанционные репетиции и музыкальные выступления (исполнительские конкурсы).

Перспективы интеграции и интеллектуализации компьютерных технологий, развития звуковых систем, внедрение нейронных технологий и самообучающихся программ.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля знаний является контрольный урок, на котором студенты выполняют практическое задание.

Формой промежуточного контроля успеваемости студентов по курсу «Современные информационные технологии» является зачет в конце 1 семестра.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Белунцов В. О. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. - М.: даСС КОМ, 2001.
2. Будилов В.А. Работа с Finale 2001. - СПб.: Наука и Техника, 2001.
3. Варга Б., Димень Ю, Лопариц Э. Язык, музыка, математика: пер. с венг. Данилова Ю. А. - М., 1981.
4. Володин А.А. Электромusикальные инструменты. – М., 1979.
5. Волошин И.В., Федорчук Л. И. Электромusикальные инструменты. - М., 1971.
6. Дубровский Д. Ю. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. - М.: ТРИУМФ, 1999.
7. Живайкин П. Л. 600 звуковых и музыкальных программ. - СПб.: BHV Санкт-Петербург, 1999.
8. Загуменнов А. П. Компьютерная обработка звука. - М.: ДМК, 1999.

9. Зарипов Р. Х. Кибернетика и музыка. - М., 1956.
10. Зарипов Р. Х. Решение задач по гармонии и анализ гармонизации на цифровой вычислительной машине. - М., 1967.
11. Зуев Б.А. Компьютер-композитор. Программный синтезатор Rebirth RB-338. - М., 1999.
12. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
13. Корсунский С.Г., Симонов И. Д. Электромusикальные инструменты. - М., 1957.
14. Лебедев С.Н. Трубинов П. Ю. Русская книга о FINALE. «Композитор – С.-Петербург». – 2003.
15. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование. - 2004.
16. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. - СПб.: Лань, 1999.
17. Михайлов А. Г., Шилов В. Л. Практический англо-русский словарь по электронной и компьютерной музыке. - М., 1991.
18. Михайлов А. Г., Шилов В. Л. Практический англо-русский словарь по электронной и компьютерной музыке. - М.: Русь, 1991.
19. Моль А., Фукс В., Касслер М. Искусство и ЭВМ: пер. с фр., нем., англ. - п/р Бирюкова Б. В., Зарипова Р. Х., Плотникова С. Н. - М., 1975.
20. Музыкальная акустика /Под ред. Н.А.Гарбузова. – М., 1954.
21. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. – М., 1988.
22. Никамин В. А. Форматы цифровой звукозаписи. - СПб., 1998.
23. Никамин В.А. Цифровая звукозапись. Технологии и стандарты. - СПб.: Наука и Техника, 2001.
24. Николенко Д.В. MIDI - язык богов. - СПб.: Наука и Техника, 2000.
25. Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Sakewalk примочки и плагины. - СПб., 2001.
26. Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Sakewalk Pro Audio 9. Секреты мастерства. - СПб., 2001.
27. Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Аранжировка музыки на РС. - СПб., 1999.
28. Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства. - СПб., 2001.
29. Петелин Р., Петелин Ю. Sakewalk Pro Audio 9. Секреты мастерства. - СПб.: БХВ-Петербург, Арлит, 2002.
30. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на РС. - СПб., ВHV-Санкт-Петербург, 1999.
31. Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия в РС. - СПб.: ВHV-Санкт-Петербург, 1998.
32. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в РС. - СПб., ВHV-Санкт-Петербург, 1998.
33. Рабин М. Д. Музыка и компьютер настольная студия. - М., 1998.
34. Резник Ю.А. Графика, звук, видео. Популярный самоучитель. - СПб.: Наука и Техника, 2003.
35. Роджер Браун. Компьютер-композитор. - М., 1998.

36. Серогодский В.В. Просто о сложном. Word 2000. - СПб.: Наука и Техника, 2001.
37. Симонов И. Д. Новое в электромузыкальных инструментах. - М., 1966.
38. Термен Л.С. Физика и музыкальное искусство. - М., 1966.
39. Ткаченко Г. А. Космос, музыка, ритуал. - М., 1990.
40. Ульянич В. С. Компьютерная музыка и освоение новой художественно-выразительной среды в музыкальном искусстве. Автореф. дис. ... канд. искусствоведения (на правах рукописи). - М., 1997.
41. Ульянич В.С. Заметки о компьютерной музыке // Музыкальная жизнь. — 1990, № 15., С. 6 - 7.
42. Ульянич В.С. Компьютерная музыка: историко-теоретическая концепция и художественная практика – М., 2012 г.
43. Устинов А.А. Моделирование музыкального исполнения: возможности и ограничения. - Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория, 2002.
44. Фигурнов В.Э. ЮМ РС для пользователя. Краткий курс. 7-е изд. - М., 1998.
45. Финков М.В. Интернет шаг второй: от пользователя к профессионалу. - СПб.: Наука и Техника, 2002.
46. Франк Г. Я. Шесть бесед о звуке. - М., 1971.
47. Харуто А.В. Музыкальная информатика. Компьютер и звук: Учебное пособие по теоретическому курсу для студентов и аспирантов музыкального вуза. - М.: Московская государственная консерватория, 2000.
1. Холопов Ю. Н. Электронная музыка. - М., 1982.

б) Дополнительная литература

1. Аллон С. М., Максимов Н. И. Музыкальная акустика. - М., 1971.
2. Быстро и легко осваиваем работу в сети Интернет. – М., 2004.
3. Веверка П. Microsoft Office 2000 для Windows для "чайников". Учебный курс. - М. - С.-Петербург - Киев, "Диалектика", 2000.
4. Волконский А. М. Основы темперации. – М., 1998.
5. Грошев С.В., Коцубинский А.О. Запись компакт-дисков. Экспресс-курс. - М, 2002.
6. Гукин Д. ПК для "чайников". - М. - С.-Петербург - Киев, "Диалектика", 2000.
7. Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель. - М, 2004.
8. Дансмор Б., Скадьер Т. Справочник по телекоммуникационным технологиям. - М., 2004.
9. Евсеев Г. А., Симонович С.В. Windows 98. Полный справочник в вопросах и ответах. - М, 2001.
10. Жаров А. В. "Железо" IBM 2004 или все о современном компьютере. - М., 2004.
11. Журавлёв А. П. Звук и смысл. — М., 1981.
12. Клюкин И.И. Удивительный мир звука. – Л., 1986.

13. Комер Д. Принципы функционирования Интернета. Учебный курс. - СПб, 2002.
14. Комисасаров Д. А., Станкевич С.И. Персональный учитель по персональному компьютеру. Операционные системы, аппаратные средства и программное обеспечение. - М., 2000.
15. Кон А. Секреты Интернета. Серия "Учебный курс". - Ростов н/Д., 2000.
16. Коровченко Э.С. Энциклопедия Internet 2004. – М., 2004.
17. Корсаков Г.С. Физические основы музыкальной акустики. – Л., 1971.
18. Коцубинский А.О., Грошев С.В. Windows XP. Новейшие версии программ. – М.: Триумф, 2001
19. Коцубинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Учебное пособие. – М., 2004.
20. Красильников В.А., Крылов В.В. Введение в физическую акустику. - М., 1984.
21. Кутугина Е.С. Арифметические и логические основы построения компьютера: учебное пособие. - Томск. Томский гос.университет систем управления и радиоэлектроники, 2004.
22. Кутугина Е.С. Информация. Информационные процессы. Учебное пособие. - Томск. Томский гос.университет систем управления и радиоэлектроники, 2004.
23. Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качеством обслуживания в сети Интернет. – СПб., 2004.
24. Лебедева Т.Н., Миндоров Н.И. Информационные технологии в обучении. Учебное пособие и лабораторный практикум. – Пермский государственный университет. Пермь, 2004.
25. Левин А. Ш. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows. – М., 2000.
26. Лоу Д. Internet Explorer 6.0 для "чайников". - М., 2004.
27. Макарова Н.В. и др. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Теория. - СПб., 2002.
28. Макарова Н.В. Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс. – СПб.: Питер, 2001
29. Могилёв А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике. - М., 2001.
30. Музыкальная акустика/Под ред. Н.А.Гарбузова. – М., 1954.
31. Носуленко В. Н. Психология слухового восприятия. - М., 1988.
32. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб., 2004.
33. Ракитина Е.А. и др. Информатика в школе. Приложение к журналу. - М., 2002.
34. Ржевкин С.Н. Курс лекций по теории звука. - М., 1960.
35. Римский-Корсаков А. В. Электроакустика. - М., 1973.
36. Румянцев Д. Г. Сам себе Web-программист. Практикум создания качественного Web-сайта. - М., 2001.
37. Сапожников М.А. Электроакустика. – М., 1978.

- 38.Семакин И. Г., Хеннер Е. К. 10 класс. Информатика. Объект, связь, система.- М., 2000.
- 39.Симонович С. В. ИНФОРМАТИКА. Базовый курс. - "Питер", М.-С.-Петербург, Нижний Новгород и другие. 2005.
- 40.Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Windows. Лаборатория мастера. Работа с компьютером без проблем. - М., 2000.
- 41.Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Windows. Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы с компьютером. - М., 2001.
- 42.Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. Internet: лаборатория мастера. Практическое руководство по эффективным приёмам работы в Интернете. – М., 2000
- 43.Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. Вы купили компьютер. Полное руководство для начинающих в вопросах и ответах. – М., 2001.
- 44.Симонович С. В., Мураховский В. И. Интернет у вас дома. Полное руководство для пользователя. - М., 2001.
- 45.Скучик Е. Основы акустики. - М., 1976.
- 46.Стретт Дж.В. (Лорд Рэлей). Теория звука. - М., 1955.
- 47.Тейлор Ч.А. Физика музыкальных звуков. - М., 1976.
- 48.Ткаченко Г. А. Космос, музыка, ритуал. — М., 1990.
- 49.Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. - М., 2002.
- 50.Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. Практикум по информационным технологиям. Лаборатория базовых знаний. – М., 2004
- 51.Угринович Н.Д. Преподавание курса "Информатика и информационные технологии". Методическое пособие. - М., 2001.
- 52.Усенков Д. Ю. Уроки Web-мастера. - М., 2001.
- 53.Урбанский Б. Электроакустика в вопросах и ответах. - М., 1973.
- 54.Филипов А.Ю. Офисные технологии. Учебное пособие. - Томск. Томский гос.университет систем управления и радиоэлектроники, 2003
- 55.Финкельштейн Э. AutoCAD2000. Библия пользователя. – М., 2000.
- 56.Хэлворсон М., Янг М. Эффективная работа Microsoft Office System 2003. – СПб., 2004.
- 57.Шапошников А.С., Заботкин Ю.Д. Самоучитель работы на персональном компьютере. Настольная книга пользователя. - М., 2000.
- 58.Шафран Э."Самоучитель" Создай собственную Web-страницу самостоятельно! Создание Web-страниц. - С.-Петербург "Питер" (Москва, Харьков, Минск), 2000.
- 59.Шафрин Ю.А. Информационные технологии. В 2 частях. Часть 1. - М., 2001.
- 60.Шафрин Ю.А. Информационные технологии. В 2 частях. Часть 2 "Офисные технологии и информационные системы". - М., 2001.
- 61.Шерман Н. Формирование равномерно-темперированного строя. - М., 1964.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Современные информационные технологии» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, студией электронно-компьютерной музыки, оборудованной компьютером, синтезатором, сэмплерами, микшерами, аудиомониторами и др. с компьютерным программным обеспечением, звукозаписывающими и звуковоспроизводящими устройствами, компьютером с выходом в интернет, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Сольфеджио**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры теории музыки

Автор:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование музыкально-слуховых представлений студентов.

Задачи дисциплины:

- развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- развитие внутреннего слуха;
- умение понимать и интерпретировать нотный текст во всех его деталях;
- умение читать ноты в разных системах музыкальной нотации, в том числе в ключах «до»;
- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
- знать и уметь распознавать на слух виды и основные функциональные группы аккордов;
- понимать стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
- записывать музыкальный материал нотами;
- производить анализ произведения без предварительного прослушивания;
- умение выстраивать творческие взаимоотношения с партнерами по исполнению (в ансамбле, при пении с аккомпанементом);
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля;
- расширение музыкального кругозора через изучение сочинений различных стилей и жанров;
- углубление представлений об интерпретации;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над

	музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одnogолосные и многоголосные диктанты;
	<i>Владеть:</i> – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним

	слухом; – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;
	<i>Владеть:</i> – основным вокально-педагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324	1,3,5	2,4,6
Аудиторные занятия		198		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

1.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1.2.

1	Натуральный мажор, минор трех видов, опевание устойчивых ступеней	32	20
2	Хроматизм и альтерация. Отклонения и модуляции в I степень родства	44	25
3	Триоли, квинтоли, септоли в пройденных метрах	34	25
4	Симметричные и несимметричные лады	48	30

5	Широкоинтервальная мелодика. Полигармония и кластеры.	40	26

1	Натуральный мажор, минор трех видов, опевание устойчивых ступеней	Натуральный мажор, минор трех видов, опевание устойчивых ступеней. Простые интервалы в ладу и от звука. Движение по звукам трезвучий Т, S, D. D7 с обращениями. Пение инструктивных упражнений на удержание тональности, движение вводных звуков в устойчивые ступени. Интервалы диатонические, хроматические – от звука и в тональности. Малый и уменьшенный септаккорды в прямом и ломаном движении (32 часа лекционных)
2	Хроматизм и альтерация. Отклонения и модуляции в I степень родства	Сопоставление тональностей. Параллельно-переменный лад. Т, S, D, III и VI ступени в однотональных построениях. Терцовая и секундовая переменность. Каноны двух и трехголосные (44 часа лекционных)
3	Триоли, квинтоли, септоли в пройденных метрах	Канон на заданную ритмическую формулу. Мелодико-ритмические упражнения: сольмизация примеров с ударной строчкой. Триоли, квинтоли, септоли в сочетании с пунктирным ритмом, синкопами. Сложные ритмические рисунки в пройденных метрах, в быстром темпе. Исполнение мелких длительностей в медленном темпе. Мелодико-ритмические упражнения (34 часа лекционных)
4	Симметричные и несимметричные лады	Лады с увеличенными секундами (гемиольные). Ладовые звукоряды, аккорды. Смешанные семиступенные и неоктавные лады. Увеличенный и уменьшенный лады. Пение оборотов и примеров из литературы. Одно- и многоголосие(48 часов лекционных)
5	Широкоинтервальная мелодика. Полигармония и кластеры.	Сочетание различных трудностей, относящихся к организации звуковысотной линии, гармонии, метроритму. Специфические формы записи новой музыки. Переменные метры, полиритмия, свободная метрика(40 часов лекционных).

Курс сольфеджио у вокалистов рассчитан на 6 семестров. Основная работа ведется над развитием качеств, необходимых им в профессиональной деятельности: умением чисто интонировать одно- и многоголосный текст, соблюдать единый темп, овладеть навыками чтения с листа музыкальных образцов в самых разных стилях, способности записывать в виде диктанта и анализировать примеры, относящиеся к разным манерам и направлениям, включая только что созданные.

Сольфеджирование

1 семестр. Одноголосие. Натуральный мажор, минор трех видов, опевание устойчивых ступеней. Простые интервалы в ладу и от звука. Движение по звукам трезвучий Т, S, D. D7 с обращениями. Пение инструктивных упражнений на удержание тональности, движение вводных звуков в устойчивые ступени.

2 семестр. Натуральный мажор, минор трех видов, альтерация ступеней лада. Интервалы диатонические, хроматические – от звука и в тональности. Малый и уменьшенный септаккорды в прямом и ломаном движении.

Пение инструктивных примеров – однотональных, с плавным голосоведением, ходами по звукам трезвучий, септаккордов V, II и VII ступеней.

Каноны двух- и трехголосные (немецкие, английские, французские, испанские, скандинавские и др).

3 семестр. Одноголосие. Хроматизм и альтерация. Отклонения и модуляции в I степень родства. Сопоставление тональностей.

Параллельно-переменный лад. Т, S, D, III и VI ступени в однотональных построениях. Терцовая и секундовая переменность.

Каноны двух и трехголосные.

4 семестр. Симметричные и несимметричные лады. Лады с увеличенными секундами (гемиольные). Ладовые звукоряды, аккорды. Смешанные семиступенные и неоктавные лады. Увеличенный и уменьшенный лады. Пение оборотов и примеров из литературы. Одно- и многоголосие.

5 семестр. Пение звукорядов различных структур. Широкоинтервальная мелодика. Полигармония и кластеры.

6 семестр. Сочетание различных трудностей, относящихся к организации звуковысотной линии, гармонии, метроритму. Специфические формы записи новой музыки.

Метроритм

1 семестр. Артикуляционные упражнения: проговаривание названий звуков в быстром темпе. Двухдольные метры, простые ритмические рисунки, пунктирный ритм, синкопы. Приемы тактирования. Акценты метрические и смысловые (интерпретация музыки). Сольмизация примеров на 2/4, 4/4, 4/8, 2/2, 4/2.

2 семестр. Трехдольные метры, простые ритмические рисунки, пунктирный ритм, синкопы. Сольмизация примеров на 3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 3/1 в быстром и медленном темпах.

3 семестр. Триоли, квинтоли, септоли в пройденных метрах.

Канон на заданную ритмическую формулу.

Мелодико-ритмические упражнения: сольмизация примеров с ударной строчкой.

4 семестр. Триоли, квинтоли, септоли в сочетании с пунктирным ритмом, синкопами.

Сложные ритмические рисунки в пройденных метрах, в быстром темпе. Исполнение мелких длительностей в медленном темпе.

Мелодико-ритмические упражнения.

5 семестр. 5/4, 5/8, 7/4, 7/8. Ритмическая полифония: имитация мелодической линии в ударной строчке.

6 семестр. Переменные метры, полиритмия, свободная метрика.

Слуховой анализ

1 семестр. Определение структуры мелодии, отдельных интервалов в ладу и от звука, в цепочке. Определение аккордов главных ступеней с обращениями в инструктивных примерах и в музыкальной литературе.

2 семестр. Определение мелодического строения, особенностей метра, ритма в предлагаемых примерах. Определение интервальных и аккордовых цепочек в условиях классической тональности. Средства выразительности музыки обозначенного периода.

3 семестр. Определение мелодического строения, устоев, особенностей метра, ритма. Ладовое наклонение. Аккордовые и неаккордовые звуки. Виды хроматизма и альтерации. Отклонения и модуляции в I степень родства.

4 семестр. Определение мелодического наклонения (звукоряда) в сыгранном примере. Модуляции в образцах музыки осваиваемых стилей. Целостный анализ. Выделение линии любого голоса в многоголосной фактуре.

5 семестр. Определение мелодического строения, устоев, особенностей метроритма в примерах на сопоставление тональностей, в параллельно-переменном ладу (терцовая и секундовая переменность).

Характерные обороты ладов народной музыки, современных ладовых образований.

6 семестр. Определение мелодического наклонения, специфических признаков музыки осваиваемых стилей. Звукоряды различных структур. Отдельные аккорды и аккордовые последовательности в изучаемых ладах.

Диктант

1 семестр. Одноголосный, двухдольный, с плавным голосоведением, опеванием главных ступеней лада. Устный и письменный. Различные техники записи диктанта.

2 семестр. Одноголосный, трехдольный, с плавным голосоведением, ходами по звукам трезвучий главных ступеней, септаккордам II, V и VII ступеней. Устный и письменный.

3 семестр. Одноголосный, в отрабатываемых ладах. Модулирующий в I степень родства. Усложнение гармонической и метроритмической организации.

4 семестр. Одноголосный, соответствующий тематике семестра.

Двухголосный подголосочного и имитационного складов.

5 семестр. Одноголосный, соответствующий тематике семестра. Несложный двухголосный, включая примеры с использованием ритмической полифонии.

6 семестр. Одноголосный - повышенной сложности: переменный лад, переменный метр, сложные ритмические рисунки.

Двухголосный с элементами полифонии.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Контроль успеваемости студентов проводится систематически на каждом занятии. Для слабых студентов возможно введение индивидуального плана. Помимо зачета (1 семестр) и экзаменов (3, 5, 6 семестры) возможно проведение микрозачетов, цель которых заключается в возможности подведения итогов по отдельным темам, создании условий для самооценки студентов, демонстрации динамики продвижения в освоении различных форм работы, диагностики освоения обобщенных приемов деятельности.

Зачет и экзамен проводятся в виде письменной (написание диктанта, письменный слуховой анализ – по желанию педагога) и устной частей.

Устный ответ включает:

- сольфеджирование (пение инструктивных упражнений; образцов из художественной литературы, подготовленных в течение семестра; чтения с листа)
- исполнение метроритмических упражнений (сольмизация выученных примеров, незнакомых текстов, мелодико-ритмических образцов)
- анализ на слух (общая характеристика прозвучавшего примера, выделение типичного и специфичного, последовательное называние функций, мелодической линии т.п.).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент бакалавриата обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Пособия по сольфеджированию

1. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы. – М., 1972.
2. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М., 1990.

3. Карасева М. Современные сольфеджио (в трех частях). – М., 1996.
4. Качалина Н. Сольфеджио. Вып.1. – М., 1981; Вып.2. – М., 1982; вып.3. – М., 1983.
5. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. Ч.1. – М., 1986.
6. Юсфин А. Сольфеджио на материале советской музыки. – М.-Л., 1975.

Пособия по диктанту

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. – М., 1969.
2. Бычков Ю. Одноголосные диктанты. – М., 1996.
3. Копелевич Б. Музыкальные диктанты (эстрада и джаз). – М., 1990.
4. Русяева И. Одноголосные диктанты. Вып.1. – М., 1984.

Пособия по слуховому анализу

1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.
2. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. – М., 1991.

Пособия по метроритму

1. Берак О. Школа ритма. Ч.1, 2, 3 – М., 2002-2008
2. Карасева М. Современные сольфеджио. – М., 1996.

б) Дополнительная литература

1. Виноградов Г. Интонационные трудности. – Киев, 1977.
2. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов /Сост., предисловие и комментарии З. Глядешкиной. М., 1984.
3. Лантье Н. Двадцать уроков ритмического сольфеджио. – Paris, Henry Lemoine, 1970.
4. Ноэль-Галлон. Пятьдесят уроков ритмического сольфеджио. – Paris, Max Eschig, 1964.
5. Попович Б. Интонация. – Белград, 1969.
6. <http://borovik.ucoz.ru/forum/1>
7. <http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=4923>
8. <http://kore-saram.ru/Articles/ArticleInfo.aspx?Id=97f07032-417d-4b44-b174-48c1059034a7>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Сольфеджио» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, доской, звукозаписывающими и звуковоспроизводящей аппаратурой, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Теория музыки**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры теории музыки

Список авторов-разработчиков:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Теория музыки» – воспитание музыканта, умеющего определять элементы музыкального языка, понимать их значение и логику сочетания в музыкальном произведении.

Задачи:

- изучение основных терминов и понятий теории музыки, ее связи с феноменом профессионализма в музыке, этапов исторического развития терминов и понятий, важнейших законов музыкального мышления и актуальных проблем;
- развитие навыков воспроизведения нот, записанного в любых ключах;
- совершенствование навыков ориентации в сложном нотном тексте, его соотнесения с особенностями устного интонирования;
- изучение современных способов записи музыки;
- совершенствование навыков построения элементов музыкального языка в нотной записи и на фортепианной клавиатуре;
- развитие профессиональных навыков анализа музыки через выявление наиболее значимых элементов, участвующих в создании образного строя музыкального произведения;
- развитие навыков сочинения музыки, способов выбора, сочетания и развития элементов музыкальной речи в рамках определенного стиля и жанра.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему. Уметь: – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными

	методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв.; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах. Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности

	музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; Владеть: – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-6. Способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и в нотном тексте	Знать: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стиливые особенности музыкального языка

	композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста. Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом. Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров.

Вид учебной работы	Зачетные	Количество часов	Формы контроля

	единицы		(по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1	2
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов	Самостоятельная работа
1	Введение. Музыкальный звук. Нотная запись музыки	6	8
2	Метр, ритм, темп	20	20
3	Лад, модальность, тональность	20	30
4	Мелодия, фактура, интервал, аккорд	20	20

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение

Музыка и теория. Наука о музыке. Музыкальная письменность и теория музыки. Краткий экскурс в историю развития теории музыки: Древность (Индия, Греция, Китай), Средневековье (Византия и страны Европы, контакты между Востоком и Западом), Возрождение, Просвещение. Становление современной теории музыки в XIX веке. Теория музыки в России и за рубежом: достижения, концепции, направления.

Значение теории музыки в деятельности современного исполнителя (композитор—исполнитель—слушатель, исполнитель—музыковед).

Тема 1. Музыкальный звук

Звук как физическое явление. Гармоники и натуральный или обертоновый звукоряд. Музыкальный строй. Зонная природа звуковысотного слуха и музыкальный строй. Свойства музыкального звука. Диапазон и регистры певческих голосов.

Тема 2. Нотная запись музыки

Письменность в истории музыкальной культуры. Возможности нотации. Слоговые и буквенные обозначения звуков. История развития пятилинейной

нотации. Система ключей. Ключи «до». Принципы строения хоровой и оркестровой партитуры. Знаки сокращения нотного письма. Мелизмы. Современные нотации.

Тема 3. Метр, ритм, темп

Музыка как ритмически упорядоченное движение, музыкальность и выразительность ритма. Понятие «ритмоинтонация». Квантитативная и акцентная метрика. Длительность музыкальных звуков и пауз, их пропорциональность и соотносимость. Метрическая пульсация. Тяжелые (ударные) и легкие доли, их соотношение. Тактометрическая система, ее сущность. Размер. Простые и сложные размеры. Смешанный размер. Переменный размер. Полиметрия. Группировка длительностей в вокальной и инструментальной музыке. Синкопа, виды синкоп. Гемииола.

Особые виды ритмического дробления доли и такта. Полиритмия.

Темп. Основные и дополнительные темповые обозначения. Функции метронома. Агогика.

Тема 4. Лад, модальность, тональность

Лад как функциональная система. Понятия: тяготение, разрешение, устойчивость, неустойчивость, напряжение. Структурно-функциональные единицы лада и ладовый объем. Принципы субординации и координации в организации лада. Типы классификации ладов.

Проблема понимания модальности в современной теории музыки. Понятие «ладоакустическое поле» и ступень. Монодические лады в музыке Востока и Запада. Трихорд и тетрахорд как исторические типы функциональных систем.

Тональность как централизованная система. Мажор, минор и их виды. Альтерация и хроматизм. Квинтовый круг: сущность и принцип строения. Родство тональностей. Отклонение и модуляция. Первичные и вторичные модуляционные признаки.

Лады в музыке XX вв. Принципы звуковысотной организации в музыке XX в.: сонористика, серийность (сериальность), додекафония, пуантилизм, конкретная музыка, алеаторика и др.

Тема 5. Интонация. Интервал

Интонационная природа музыки. Интонация и интервал. Триада «звук – тон – нота». Точки пересечения понятий «интонация», «интервал» и «ладоакустическое поле».

Качественная (тоновая) и количественная (ступеневая) величина интервала. Диссонанс и консонанс.

Простые и составные интервалы, их названия и обозначения; обращение интервалов. Устойчивость и неустойчивость интервалов. Характерные интервалы мажора и минора. Диатонические и хроматические тоны и полутоны в мажоре и миноре. Выразительные свойства интервалов.

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонической замены.

Тема 6. Фактура

Фактура как тип сложения музыкальной ткани. Принципы классификации фактуры: по числу составляющих ее голосов; по функциональным отношениям голосов.

Типы фактуры. Соотношение мелодии и аккомпанемента в фактуре вокальной музыки. Образцы фактуры сопровождения.

Тема 7. Мелодия и элементы музыкального синтаксиса

Мелос как общее понятие, характеризующее мелодику. Слово, музыка и музыкальный синтаксис. Декламационность и мелодичность. Речевой ритм. Встречный ритм. Кантилена, напевность, распевность как оттенки интонирования разных типов мелодики. Смещение и столкновение акцентов.

Мелодика речи и вокальный характер мелодии. Линейность: плавное движение как основа мелодии. Скрытый голос. Скачок и его выразительное значение. Восходящая и нисходящая направленность как характерное свойство мелодического движения. Типы мелодического движения. Кульминация в мелодии.

Строение мелодии. Цезура и ее признаки. Синтаксические элементы структуры: суб-мотив, мотив, фраза, предложение, период. Соотношение понятий: мелодия и тема. Основные способы развития музыкального материала. Характеристика основных масштабно-синтаксических структур. Период как форма изложения музыкальной мысли.

Отличительные особенности вокальной и инструментальной мелодии.

Исторические типы мелодии.

Тема 8. Аккорд

Созвучие и аккорд. Исторические условия возникновения и развития аккорда. Вертикаль как сумма интервалов в полифонии строгого стиля. Практика генерал-баса в музыке барокко.

Аккорд терцовой структуры. Новое понимание аккорда в музыке XX в.

Трезвучие и его обращения. Главные трезвучия лада. Септаккорды. Названия и обозначения тонов септаккорда. Строение септаккордов; обозначение видов. Обращения септаккордов. Главные и побочные септаккорды. Принципы связи и разрешения септаккордов.

Главные и побочные септаккорды. Доминантсептаккорд (Д₇) и его обращения, особенности разрешения. Вводные септаккорды и их разрешение. Энгармонизм уменьшенного септаккорда. Септаккорд второй ступени (SII₇), его обращения и разрешение. Нонаккорды. Аккорды нетерцовой структуры, с побочными и заменными тонами.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в первом семестре и экзамена во втором. Формами текущего контроля являются: систематическая проверка домашних заданий (письменных работ, упражнений на фортепиано), контрольные уроки, семинарские занятия.

Контрольные вопросы:

Тема 1. Введение в теорию музыки

1. Чем музыка отличается от других видов искусства?
2. В чем Вы видите принципиальные отличия академического пения от народного?
3. С какими видами музыкальной деятельности связано появление теории музыки?

Тема 2. Музыкальный звук

1. Чем музыкальный звук отличается от немusicalного?
2. Что представляет собой музыкальный звук как физическое явление?
3. Постройте натуральный звукоряд от разных звуков большой октавы.
4. Постройте звукоряд из обертонов звука «до», соединив их в пределах одной октавы. Сравните с гаммой до мажор и опишите отличия.
5. В чем сущность зонной природы звуковысотного слуха?
6. Что такое музыкальный строй?
7. Какие музыкальные строи Вам известны?
8. Что представляет собой «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и как он связан с проблемой темперации?
9. Какой звук воспроизводит камертон и чему в настоящее время равна частота его колебаний?
10. Перечислите певческие голоса в порядке повышения их регистров.

Тема 3. Нотная запись музыки

1. Какие способы записи музыки Вы знаете?
2. Когда и почему могла возникнуть музыкальная письменность?
3. Что может и чего не может зафиксировать пятилинейная нотация? Назовите ее характерные особенности.
4. Какие ключи существуют в пятилинейной нотации и для чего они нужны?
5. Как формировалась пятилинейная нотация?
6. Что такое знаки альтерации?
7. Что такое энгармонизм?
8. Какие существуют знаки для повторения музыки?
9. Что такое мелизмы, как они записываются?

Тема 4. Метр, ритм, темп

1. Попробуйте объяснить на каком-либо примере, в чем заключается выразительность музыкального ритма.
2. Продемонстрируйте ваше понимание того, что такое музыкальный метр.
3. Как соотносятся стихосложение и музыкальный ритм?

4. По какому принципу осуществляется группировка длительностей?
5. В чем отличие вокальной группировки длительностей от инструментальной?
6. Что такое *tempo rubato*?
7. Назовите 10-15 наиболее распространенных итальянских терминов, обозначающих темпы от медленного к быстрому.
8. Какими итальянскими терминами обозначают ускорение и замедление темпа?
9. Приведите 5-10, на Ваш взгляд, самых выразительных итальянских терминов, в которых характер и темп взаимосвязаны.

Тема 5. Лад, модальность, тональность

1. Что такое лад в музыке? Как он обнаруживается нашим слухом?
2. Какие параметры являются основными для определения лада?
3. Какие классификации ладовых систем Вам известны?
4. Что является структурной единицей ладовых архетипов?
5. Приведите примеры ладовых архетипов в академической музыке. Какое влияние оказывают на них сопутствующие средства выразительности?
6. Что такое тональность?
7. Почему в тональностях максимальное количество знаков – 7?
8. Какие ступени не изменяются в мажорной и минорной хроматической гамме?

Тема 6. Интонация, интервал

1. Как Вы можете охарактеризовать интонацию?
2. О каком пении можно сказать: поет «голые ноты»?
3. Что такое интервал в музыке? Какие параметры его характеризуют?
4. В чем разница и в чем сходство понятий «интонация», «интервал», «ладоакустическое поле»?
5. Какие интервалы требуют разрешения?
6. Какие интервалы относятся к характерным?
7. Как определить к каким тональностям может принадлежать тот или иной интервал?
8. Какие интервалы называют составными?
9. Что такое энгармонизм интервалов?

Тема 7. Фактура

1. Какие типы фактуры Вы знаете?
2. Продемонстрируйте за фортепиано разные типы фигурации.
3. Как фигурация может изменить жанр музыки? Покажите на примерах.
4. Какие Вы знаете фактурные формы сонорной музыки?

Тема 8. Мелодия и элементы музыкального синтаксиса

1. Что такое мелодия?
2. Чем монодия отличается от мелодии?
3. Какие типы мелодического движения Вы знаете?

4. Что такое скрытое двухголосие?
5. Назовите способы развития мелодии. Покажите их на примерах.
6. Назовите основные синтаксические структуры мелодии. Покажите их на примерах из вокального репертуара.
7. Чем вокальная мелодия отличается от инструментальной?
8. Как строится форма периода?
9. Кратко охарактеризуйте особенности простых форм.

Тема 9. Аккорд

1. Что представляет собой аккорд в классическом понимании? Чем он отличается от созвучия?
2. Какой вид аккорда считается основным в классической музыке? Какие интервалы встречаются в его структуре?
3. Перечислите все виды трезвучий и септаккордов. Проиллюстрируйте их на фортепиано.
4. Как называются обращения трезвучий и септаккордов?
5. Объясните функциональные связи между главными трезвучиями тональности.
6. Охарактеризуйте структуру и функции главных септаккордов тональности.
7. Что такое энгармонизм ум. VII₇? Покажите это на фортепиано.

Тема 10. Транспозиция

1. Что такое транспозиция в музыке и для чего она нужна?
2. Какие способы транспозиции Вам известны?

Примерные требования к зачету в первом семестре:

Выполнить все письменные и устные задания, получаемые в течение семестра. Ответить устно на 2-3 вопроса (по выбору преподавателя) из вышеприведенного списка «Контрольные вопросы» (к темам 1–5).

Примерные требования к экзамену во втором семестре:

- сыграть на фортепиано одноголосную мелодию в одном из ключей «до»;
- проанализировать вокальное музыкальное произведение с сопровождением (небольшой романс или раздел арии из оперы): определить тональность, найти цезуры, определить жанровые особенности мелодии, выделить наиболее значимые выразительные свойства мелодики, синтаксические структуры разных уровней, тип фактуры, объяснить и перевести встречающиеся темповые обозначения и исполнительские термины;
- сыграть по цифровке гармоническую последовательность с отклонениями в тональности диатонического родства,
- ответить на 2-3 вопроса по темам 6–10 (устно).

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки: учеб. для исполнит. фак. муз. вузов и теоретич. отд. муз. училищ. М., 1986.
2. Анализ вокальных произведений: Учеб. пособие. Л.: Музыка, 1988.
3. Курс теории музыки. Л., 1978.
4. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М., 1998.
5. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. М., 1999.
6. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. М., 1994.
7. Упражнения по элементарной теории музыки: Учеб. пособие. Л., 1986.

Исследования и статьи

1. Алкон Е.М. К вопросу о классификации линейного движения в мелодике модально-моноподического типа // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток—Запад. Вып. 6, 7. Владивосток, 2000.
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1989.
3. Лобанов М.А. О формировании мелодических клише // Искусство устной традиции. Историческая морфология. Сб. ст., посвященный 60-летию И.И.Земцовского. СПб., 2002.

б) Дополнительная литература

Учебники и учебные пособия

1. Алкон Е.М. Методология анализа ладовых архетипов: Учебно-методическое пособие. Владивосток, 2008.
2. Березовчук Л. Самоучитель элементарной теории музыки. СПб.: издательство «Композитор», 2008.
3. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. М.: Сов. композитор, 1991.
4. Литвинова Т., Людско М. Мелодии для гармонизации (на материале вокальной музыки). Учебное пособие. СПб., 2007.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Учеб. пособие. М., 1979.
6. Способин И. Элементарная теория музыки. М., 1996.
7. Теория современной композиции: Учебное пособие. М.: Музыка, 2007.
8. Холопова В. Теория музыки. СПб., 2002.

Исследования и статьи

1. Алкон Е.М. Континуальное и дискретное в музыкальном мышлении Востока и Запада // Взаимодействие художественных культур Востока и Запада. М., 1998.
2. Алкон Е.М. Идея равномерности и ее воплощение в «Хорошо темперированном клавире» И. С. Баха (к проблеме выбора темпа

исполнения) // И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, А.Скарлатти: проблемы изучения творческого наследия. Сб. статей. М.: РАМ им. Гнесиных, 2011.

3. Кирнарская Д. К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. М., 2004.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Теория музыки» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, доской, звуковоспроизводящей аппаратурой, компьютерами, библиотечным фондом и фондом нотной библиотеки.

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ГАРМОНИЯ

Направление подготовки

53.03.03 Вокальное искусство

Профиль

Академическое пение

Уровень образования –

Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры теории музыки

Автор:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Гармония» — изучение гармонии как важнейшего выразительного средства музыки в ее единстве с мелодией, фактурой, метроритмом и формой.

Задачи:

- осознание функции гармонии в системе выразительных и формообразующих средств определенной эпохи;
- понимание гармонической логики развертывания музыкального произведения, связи гармонического развития с мелодикой, фактурой, структурой, жанрово-стилевой принадлежностью музыкального произведения;
- формирование навыков гармонического анализа произведения, гармонизации мелодии, создания разных типов фактуры гармонического аккомпанемента;
- исполнение гармонических оборотов, последовательностей, простых музыкальных форм на фортепиано.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение третьего и четвертого семестров.

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;

	– критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв.; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах. Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения

	композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; Владеть: – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-6. Способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и в нотном тексте	Знать: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста. Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпоритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.

	Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	4
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Учебная дисциплина «Гармония» изучается один год, в течение третьего и четвертого семестров. Основная работа ведется по трем направлениям: письменная гармонизация мелодии, гармонический анализ, игра на фортепиано гармонических оборотов, последовательностей, отклонений и модуляций в форме периода, секвенций.

В тематическом плане лекционных занятий выделены три исторических этапа в развитии гармонии: классическая, романтическая, современная тональная система. Курс развивает навыки гармонизации мелодии, гармонического варьирования и аккомпанемента, понимания выразительных возможностей гармонии в музыке разных эпох и стилей.

Третий семестр

Введение. Содержание понятия «гармония» в разные исторические эпохи. Понятие «вертикали» и «горизонтالي» в музыке. Созвучие. Склад и фактура. Понятия «структура», «функция» и феномен «гармонии» в музыке. Формирование гармонии и тональности в полифонической музыке эпохи Возрождения.

Классическая тональная система. Общая характеристика эстетики эпохи классицизма. Историческая устойчивость, художественные возможности классической тональной системы. Роль гармонии в драматургии произведения. Централизованность диатонической системы; функциональная связь аккордов, их разделение на группы; главные и побочные трезвучия, своеобразие медиантовых трезвучий. Функциональные особенности сектаккордов и квартсектаккордов. Главные (доминантсептаккорд, септаккорд II ступени, септаккорд VII ступени с обращениями) и побочные

септаккорды. Диатонические секвенции. Особенности натурального минора, фригийский оборот.

Гармонизация мелодии с помощью изученных аккордовых средств.

Гармоническое строение периода. Каденции: срединная, заключительная, прерванная. Трёхстрочная фактура при гармонизации мелодии как путь к пониманию особенностей гомофонного склада: мелодия и аккомпанемент. Фактурные особенности изложения аккордов в гармоническом сопровождении мелодии.

Неаккордовые звуки. Различная степень их воздействия на гармоническую вертикаль в связи с их метроритмическим положением. Компенсация ритмической подвижности проходящих и вспомогательных звуков замедленным ритмом гармонических смен. Активное участие задержаний в образовании нетерцовых диссонантных созвучий. Общая оценка значимости неаккордовых звуков как важное условие нахождения верной исполнительской трактовки произведения.

Простые случаи альтерации субдоминанты: DD, группа аккордов с увеличенной секстой, «неаполитанский» сектаккорд. Дезальтерация аккордов субдоминантовой группы, ее выразительное значение.

Логика последовательностей аккордов. Понятие о переменности функций. Основные и переменные функции в различных историко-стилистических условиях (русская и зарубежная музыка).

Четвертый семестр

Исторически различные формы взаимодействия диатоники и хроматики. Обогащение диатонической системы хроматическими побочными доминантами и субдоминантами. Однотональное и разнотональное изложение. Функциональный смысл тональных отношений, возникающих в процессе развития. Понятие о функциях высшего порядка. Основные типы тональных соотношений: отклонение, модуляция, сопоставление. Стилистически различные способы осуществления отклонений и модуляций.

Диатоническое родство тональностей. Отклонения и модуляции в тональности диатонического родства. Модулирующий период как форма изложения темы в экспозиционных разделах. Типичность модуляций в доминантовом направлении для классического периода. Эллиптические обороты в условиях диатоники как средство осуществления отклонений и модуляций, хроматические секвенции.

Органные пункты, их выразительные и формообразующие свойства и применение в композиторском твор

ция аккордов доминантовой группы, их сравнительная характеристика в условиях мажорного и минорного ладов. Особенности голосоведения в подготовке,

расположении, разрешении альтерированных аккордов. Краткая характеристика индивидуального применения альтерации в композиторском творчестве.

Характеристика эстетики романтизма. Внимание к колористической стороне гармонии; усложнение фактуры. Новое в аккордике: появление нетерцовых созвучий, аккордов расширенной терцовой структуры.

Мажоро-минорные системы. Одноименный, параллельный и полный мажоро-минор. Использование аккордов мажоро-минора в качестве промежуточных звеньев при модуляции в тональности недиатонического родства.

Энгармоническая модуляция, ее роль в создании эффекта «свежести», красочности тональных отношений. Энгармонизм уменьшенного и малого мажорного септаккордов.

Основные тенденции эволюции гармонии на рубеже XIX – XX веков; роль гармонии как логического и выразительного средства современной музыки. Характерные особенности гармонической вертикали в музыке XX века, структурные принципы образования аккордов. Расширенная тональность. Модификация ладовой основы, предпосылки возрождения модальной техники. Знакомство с серийно-додекафонной техникой; ее отдельные приемы в произведениях с ярко выраженной тональной основой.

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Формой промежуточной аттестации является зачет в 3-м семестре, включающий письменную работу по гармонизации мелодии, гармонический анализ, игру гармонических оборотов, последовательностей, секвенций, периодов. Итоговая аттестация осуществляется в виде экзамена в 4-м семестре.

Примерный уровень зачетных и экзаменационных требований:

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Письменно:

Гармонизация мелодии с неаккордовыми звуками в форме периода, в трехстрочной фактуре. Изученные средства: главные и побочные трезвучия, главные септаккорды, альтерация аккордов субдоминантовой группы.

Устно:

- построить на фортепиано и разрешить пройденные в течение семестра аккорды;
- петь вокальные распевки с собственным аккомпанементом;
- исполнить мелодии с аккомпанементом, гармонизованные в течение семестра;

- выполнить гармонический анализ с листа примеров (целиком или фрагмента) из оригинальной вокальной литературы (форма, аккорды, гармонические обороты, неаккордовые звуки).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Письменно:

Гармонизация мелодии с неаккордовыми звуками, в трехстрочной фактуре, с применением альтераций, отклонениями и модуляцией в тональность диатонического родства.

Устно:

- исполнить мелодии с аккомпанементом, гармонизованные в течение семестра;
- сыграть короткую модуляцию через энгармонизм уменьшенного или малого мажорного септаккордов;
- сыграть модуляционный переход в тональность диатонического родства;
- представить гармонический анализ оригинального произведения из отечественной или зарубежной музыки XX века, выполненный заранее (желательно – из собственного репертуара по специальности);
- выполнить в классе с листа гармонический анализ романса или арии (гармонические средства в объеме классико-романтической тональности).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Список литературы

а) *основная:*

1. Абызова Е. Гармония. М, 1994.
2. Глядешкина З. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки отечественных композиторов. М., 2005.
3. Дубовский И., Евсеев С., Способин С., Соколов В. Учебник гармонии. М., 1987.
4. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. Учебное пособие. М., 2004.
5. Литвинова Т., Людско М. Мелодии для гармонизации (на материале вокальной музыки). Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2007.

6. Скребкова О., Скребков С. Практический курс гармонии. Учебник для вокальных факультетов консерваторий. М., 1952.

7. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. М., 1978.

8. Тюлин Ю. Музыкальная фактура и мелодическая фигурация. Практический курс. Учебное пособие. М., 1980.

б) дополнительная:

1. Бершадская Т. Нетрадиционные формы письменных работ по гармонии в консерваториях: Методическое пособие. Л., 1982.

2. Глядешкина З. Гармония в музыке венских классиков. М., 1998.

3. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии. М., 1986.

4. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. М., 1989.

5. Столярова Л. Об опыте использования трехстрочной гармонизации на исполнительских отделениях музыкального училища // Теоретические дисциплины в музыкальном училище: Сб. статей по методике преподавания. Вып. 2. СПбК, Санкт-Петербург, 1993.

6. Титова Е. Вопросы фактуры в курсе гармонии. // Теоретические дисциплины в музыкальном училище: Сб. статей по методике преподавания. Вып. 2. СПбК, Санкт-Петербург, 1993.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Гармония» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, доской, звуковоспроизводящей аппаратурой, компьютерами, библиотечным фондом и фондом нотной библиотеки.

первоисточником и будет способствовать развитию гармонического слуха.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Полифония**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры аналитического музыкознания

Автор:

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

изучение принципов полифонического мышления в их историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской; развитие представления о технике полифонического письма и музыкальной форме хорового полифонического сочинения.

Задачи дисциплины:

- знакомство с исторически сложившейся системой полифонических стилей и жанров;
- изучение контрапунктических и жанрово-композиционных особенностей хоровых сочинений русской и зарубежной классики;
- знакомство с новыми видами хорового полифонического письма в музыке XX – XXI веков;
- овладение основными видами контрапунктической техники;
- овладение специальной лексикой, терминологией и методами теоретического обобщения материала;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – этапы исторического развития человечества; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.

	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
	<i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;
ОПК-6. Способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и в нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – анализировать нотный текст

	полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения (3 и 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	—	6
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

2 курс, 1 семестр

Введение. Задачи курса. Периодизация основных исторических этапов развития полифонии.

Полифония Средневековья, Ars nova и Возрождения. Стилиевые нормы, основные жанры, терминология. Эпоха ars nova (XIV в.). Мензуральная система. Полифония первой половины XV века: varietas и техника колорирования.

Строгий стиль второй половины XV века: контрапунктическая техника (Окегем, Обрехт, Жоскен). Классификация видов канона. Формы на cantus firmus.

Строгий стиль XVI века: контрапунктическая техника (Палестрина, Лассо). Мотетно-строфическая форма. Композиционные типы месс (общая типология). Сложный контрапункт: классификация основных видов; техника письма.

Полифония барокко. Стилиевые нормы свободного письма. Полифонические жанры – предшественники фуги: ричеркар, канцона, фантазия. Органные хоральные обработки Баха и его современников. Полифония Фрескобальди, Свелинка, Шайдта, Фробергера, Пахельбея, Букстехуде. Фуга в творчестве И.С.Баха "Хорошо темперированный клавир". Классификация фуигированных форм: жанровая и композиционная типология.

Тема фуги (типология, структура, потенциал развития в фуге). Ответ и противосложение (типология, функции, принципы простого и сложного контрапункта). Интермедия (материал, структура, композиционные функции, приемы контрапунктического развития). Экспозиция (тонально-регистровый план, интермедии, дополнительные проведения темы, контрэкспозиция, особые композиционные решения). Принципы композиционного развития в фуге (ладотональный, регистровый, контрапунктический, интермедийный и др.).

Стреттная техника (типология, композиционные функции, виды сложного контрапункта). Архитектоника и композиция фуги. Принципы многоплановости формы. Многотемные (сложные) фуги (типология, исторические прототипы, композиционные и контрапунктические особенности). Особые жанровые типы фуг. Полифонические циклы И.С.Баха. Ансамблево-оркестровая полифония Баха.

2 курс, 2 семестр.

Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв. Контрапункт и фуга в условиях гомофонно-полифонического стиля. Полифония Генделя. Фугированные формы в концертных, оркестровых и камерно-инструментальных сочинениях.

Полифония венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Полифонизация сонатной формы и сонатно-симфонического цикла. Новые композиционные функции полифонических приемов.

Полифония романтиков. Принципы жанрового контраста и трансформации тематизма. Контрастная полифония. Смешанные типы фактуры. Индивидуализация композиции фуги (феномен "романтической" фуги). Соединение фуги с иными композиционными принципами (сонатности, программности, куплетной строфики, оперной драматургии и др.). Полифония Шумана, Берлиоза, Листа, Брамса.

Русская полифоническая традиция. Основные этапы исторического развития русского многоголосия. Русская полифония до Глинки. Хоровой концерт. Кантовый тип многоголосия. Русская полифония XIX века: Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Танеев. Соединение традиций русского национального многоголосия с нормами европейского полифонического письма. Интонационная специфика русского мелоса, вариантность, гетерофония и подголосочность, куплетно-строфический принцип формообразования и др. Композиционно-стилевые особенности фуги в фортепианных и оркестровых произведениях русских композиторов.

Полифония XX - XXI вв. Новые типы полифонии в различных системах современного музыкального языка. Полифония Стравинского: стилевые нормы контрапункта в полифонии "русского", неоклассического и серийного периодов творчества. Полифония Бартока. Вариантно-остинатный принцип развертывания. Особенности стреттно-имитационной техники и обратимого контрапункта. Серийная полифония композиторов нововенской школы (Шенберг, Берг, Веберн). Мотивный контрапункт. Новые формы канона.

Неоклассические принципы полифонии Хиндемита: симфоническое творчество и фортепианный цикл *Ludus tonalis*. Особенности композиционной структуры, контрапунктической техники. Полифоническое мышление Шостаковича: принципы тематического "прорастания", вариантности, производности. Драматургическая функциональность полифонических приемов в симфоническом и камерно-инструментальном творчестве. Неоклассические идеи фортепианного цикла "24 прелюдии и фуги". Полифонические циклы Щедрина: композиционные и контрапунктические идеи.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля являются семинары, практические занятия, контрольный. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена, на котором предполагается ответ на один теоретический вопрос, выполнение аналитического задания и показ практических заданий, выполненных в процессе обучения в классе и дома.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Скребков, С. С. Полифония : учебник для СПО / С. С. Скребков. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Профессиональное образование).

б) дополнительная литература

2. Бренинг, А.А. Образцы письменных работ по полифонии строгого стиля [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.А. Бренинг. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 86 с.
3. Свистуненко, Т.А. Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Свистуненко. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с.
4. Холщевников, В.Д. Методические рекомендации по организации практических занятий в курсе полифонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Холщевников. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 44 с.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Нотные издания и аудиозаписи произведений западноевропейских и русских композиторов; учебно-методическая и научная литература; цифровые и ксерокопии нотного и другого иллюстративного материала. Студент бакалавр обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Аудитория, в которой проходят занятия, должна иметь рояль, установки для прослушивания записей, компьютер и экран для просмотра нотных материалов, схем и таблиц.

**Рабочая программа дисциплины
Музыкальная форма**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры
аналитического музыкознания

Протокол № от « » 2019 г.

Автор:

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, музыки с поэтическим текстом, необходимых для профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической, и музыкально-просветительской деятельности.

Задачи:

- понимание стилевых процессов в музыке XVI – XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категорий музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии;
- овладение различными методами анализа музыкального произведения и специфическими приемами анализа музыки с поэтическим текстом;
- воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох;
- ориентация в учебной и научной литературе по данной дисциплине.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> принципы поиска необходимой теоретической информации, методов для изучения музыкального произведения как художественно-эстетического феномена, критерии его оценки в контексте общих культурно-исторических процессов
	<i>Уметь:</i> критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию, применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения
	<i>Владеть:</i> общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и	<i>Знать:</i> теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные

музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; принципы анализа музыки с поэтическим текстом, формы наиболее выдающихся сочинений хоровой музыки XVII-XXI вв.
	<i>Уметь:</i> применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы; применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений
	<i>Владеть:</i> навыками анализа хорового произведения, логичного изложения результатов проведенного анализа музыкального произведения (устно и письменно), аргументированного высказывания своей точки зрения; музыкально-текстологической культурой
ОПК-6. Способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и в нотном тексте	<i>Знать:</i> принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом
	<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<i>Владеть:</i> навыками аналитического описание музыкального произведения как целостной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды

текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров третьего года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	6
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1 Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение

Знакомство с принципами построения курса, его целями и задачами. Содержание и форма в музыкальном произведении. Музыкальная форма в широком и узком значении. Жанр и жанровый анализ, обобщение через жанр. Принципы преломления бытовых жанров в профессиональной музыке европейской академической традиции. Стиль как система музыкально-языковых средств. Понятие эпохального стиля, стиля школы и направления, индивидуального авторского).

Тема 1. Особенности анализа музыки с поэтическим текстом

Вокальное произведение как результат взаимодействия поэзии (прозы) и музыки. Синхронное и асинхронное соотношение слова и музыки. Подходы к анализу вокального произведения. Необходимость первоначального обособленного анализа словесно-поэтического текста и музыки и выявление их координации. Соотношение содержания поэтического текста и музыки в вокальном сочинении.

Музыкальный и поэтический метроритм. Понятие метроритма в музыке. Выразительное значение метров, ритмические формулы, их связь с первичными жанрами. Создание речевого ритма. Понятие поэтических размеров. Нарушения регулярного поэтического метра, их влияние на интонацию стиха. Принципы соотношения стихового и музыкального метроритма. Понятие встречного ритма и способы его создания. Сравнение романсов разных композиторов на один текст.

Музыкальная и речевая интонация. Сходства и различия интонации в речи и музыке. Понятие «интонемы», разновидности интонем. Интонационность русского стиха. Принципы отражения речевых интонаций в музыке (синхронность и асинхронность). Связь интонационности в мелодии с жанром вокального произведения (речитатив, ариозо, романс-монолог,

лирический романс, ария). Национально и социально окрашенная интонация в речи и ее преломление в музыке. Соотношение речевой и мелодической интонации в песенных формах.

Словесный и музыкальный синтаксис. Понятие синтаксиса в языке и словесной речи. Музыкальный синтаксис, его определение. Мотивы и фразы. Роль цезур, их различная глубина. Средства членения и объединения в музыке. Масштабно-синтаксические структуры. Стиховая и синтаксическая цезуры в поэтическом тексте. Синхронное и асинхронное соотношение музыкального и словесно-поэтического текстов.

Фразировка как искусство логически точного и эмоционально-выразительного произнесения музыкального текста. Понятие фразировочной волны, ее проявление в мотивах, фразах, масштабных синтаксических структурах. Совпадения и несовпадения фразировки словесной и вокальной.

Тема 2. Классико-романтические формы

Общая характеристика принципов формообразования в музыке венской классической школы и эпохи романтизма. Система жанров, ее изменение на протяжении второй половины XVIII — XIX вв. Классификация форм. Место жанров и форм вокальной музыки. Эволюция тонально-гармонической, мелодической, фактурной, метро-ритмической организации.

Музыкальная тема. Принципы тематического развития. Определение, соотношение понятий мелодия и тема. Темы в вокальной музыке. Период как наиболее распространенная форма темы в европейской профессиональной традиции второй половины XVIII- XIX (частично XX) веков, виды периодов. Принципы развития темы (повтор, варьирование, вариантность, развертывание, контраст, разработка, производный контраст). Специфика тематического развития в вокальном произведении.

Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения. Понятие «функции», ее связь с процессуальной стороной музыкальной формы. Логические функции. Триада «i-m-t». Общие композиционные функции. Совмещение функций. Типы изложения как принципы воплощения общих логических функций (экспозиционный, развивающий и заключительный). Вступление в вокальной музыке. Типы изложения во вступлении.

Простые формы. Определение, связь с песенным жанром. Развивающий и контрастный тип форм. Большее распространение развивающего типа. *Простая одночастная форма* (период) как форма куплета. Одночастная форма в академической вокальной музыке, ее разновидности (из двух и трех предложений). Отличие от периода как формы изложения темы. Использование в жанрах инструментальной и вокальной романтической миниатюры.

Простая двухчастная форма. Ее разновидности (безрепризная и репризная). Двухчастная безрепризная форма как типичная форма куплета. Функциональное соотношение ее частей в вокальной музыке, опора на две строфы поэтического текста. Средства развития. Двухчастная репризная форма как тема вариаций, рефрен рондо и пр. в музыке венских классиков. Репризная

и безрепризная развивающаяся форма в инструментальной и вокальной романтической миниатюре.

Простая трехчастная форма как форма части и самостоятельного произведения. Функции частей. Точная и измененная (динамизированная, сокращенная, расширенная и др.) репризы. Направленность формы на показ развития темы. Отличия двухчастной репризной и трехчастной форм. Специфика трактовки простой трехчастной формы во второй половине XVIII и в XIX вв.

Строфические формы. Определение, понятие «по-этической строфы», соотношение строфического строения поэтического текста и музыкальной формы. Редкие случаи несовпадения цезур.

Куплетная, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная форма. Формы куплета. Роль исполнительских нюансов в куплетной форме. Куплетно-вариационная форма (вариации на сопрано-остинато), ее выразительные возможности. Сходства и различия куплетно-вариационной формы и строгих вариаций в инструментальной музыке. Исторические этапы развития вариаций — общая характеристика.

Различие понятий вариация и вариант. Разновидности куплетно-вариантных форм, ее использование в вокальных жанрах XIX века. Преломление принципов куплетно-вариантной формы в инструментальной музыке.

Контрастно-строфическая форма. Сквозная форма. Наличие в контрастно-строфической форме нескольких контрастных разделов, чья последовательность отражает развитие сюжета поэтического текста. Способы композиционной организации контрастно-строфической формы (обрамление, черты репризности, рефренности). Строфические формы в опере XVIII в.

Сквозная строфическая и нестрофическая формы. Их максимальная зависимость от структуры поэтического текста. Использование ее в жанрах баллады, монолога.

Сложные формы - определение, специфика. Строение и функциональная характеристика частей, тональные закономерности, контраст как главный признак тематической организации. Использование в инструментальной музыке (сонатно-симфонические циклы, романтические камерные и концертные жанры), арии-портреты в романтической опере.

Сложная трехчастная форма и ее разновидности во второй половине XVIII в. Характерные особенности сложных форм в вокальной музыке XIX в. *Сложная двухчастная форма.* Применение преимущественно в вокальной музыке, скрепляющее значение поэтического текста, обеспечивающего смысловое единство. Принципы тональной организации, функции частей.

Форма рондо, ее генетическая связь с куплетной формой. Исторические разновидности, характеристика тонального, тематического, функционального соотношения частей. Рондо в вокальной музыке. Рондальные формы. Форма и жанр рондо в оперной арии второй половины XVIII в., и в романтической опере. Трактовка формы в немецкой теории XIX века (пять форм рондо).

Соната в вокальной музыке. Общая характеристика. Сонатная форма венских классиков. Использование в вокальной музыке. Сонатно-симфонический цикл.

Циклические формы. Сюита. Вокальный цикл. *Опера, оратория, кантата* второй половины XVIII - XIX вв.: общие принципы композиции.

Тема 3. Формообразование эпохи барокко

Характеристика музыкального мышления барокко. Системы музыкальных жанров, музыкального языка и принципов формообразования. Этапы эволюции, национальные традиции и их специфика.

Двухчастная форма и ее разновидности (с тремя и четырьмя каденционными оборотами). Барочная одночастная и трехчастная форм. Сюитный цикл. Его разновидности.

Старинная соната. Структура и тематизм. Старинная сонатная форма в оперной арии.

Песенные формы эпохи барокко (протестантский хорал).

Вокальные формы в опере: эволюция от практики *imitazione delle parole* и строфических форм XVII века к арии *da capo* и обобщению аффекта. Структурные разновидности арии *da capo* (малая и большая).

Типология арий. Итальянская ария в музыке немецких композиторов. Риторика в вокальной мелодии. Проблема общей композиции оперы, оратории, мессы. Соотношение фиксированного нотного текста и исполнительских версий в итальянской арии XVIII в. Знакомство с приемами варьирования мелодии при повторении и применение их на практике.

Вариации, их генезис, типы и эволюция в XVII - первой половине XVIII вв. Оstinатные вариации и их разновидности, применение в оперной арии (английский *ground*), в итальянских ариях *da capo* последней трети XVII в.

Рондо и рондальные формы в эпоху барокко, рондо во французской оперной арии.

Концерт, концертность и концертная форма. «Кореллиевский» и «вивальдиевский» типы концерта. Разновидности концертной формы. Ее использование в других жанрах (музыка для клавира соло, арии, хоры).

Тема 4. Основные тенденции в формообразовании XX века

Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Новые черты вокальной мелодии и принципы вокального исполнения.

Изменение в трактовке основных музыкальных «универсалий» (тема, тематическое развитие, тип изложения, функциональность и пр.).

Вокальные жанры XX века. «Академическая» и «неакадемическая» тенденции. «Академические» формы с полным или частичным соблюдением структурных закономерностей, их соотношение с различными композиционными техниками XX века.

Неоклассицизм и «стилизация» форм эпохи барокко, венской классики. Судьба романтических форм в XX веке.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие.

Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр). Зачет проводится в виде анализа вокального сочинения. Экзамен предполагает ответ на один из теоретических вопросов и выполнение практического задания – анализа неизвестного вокального сочинения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. а) основная литература:

2. учебники и учебные пособия^{3.}

4. 1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. Ч. 1 – 256 с., ноты. Ч. 2 – 208 с.
5. 2. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений» : учеб. пособие для студентов вузов / Г.В. Григорьева. М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. 175 с., ноты.
6. 3. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII – XX веков: учеб. пособие. М.: «Композитор», 2003.
7. 4. Сидорова Е.В. Методические материалы по курсу музыкальной формы. М., 2012. (Электронная версия).
8. 5. Сусидко И.П. Методические материалы по курсу музыкальной формы М., 2012. (Электронная версия).

9.

10. исследования и статьи^{11.}

- 12.6. Астрова Л.И. Вокальная речь как искусство слова и музыки // Слово и музыка: материалы научных конференций памяти А.В. Михайлова. Вып. 2 / Ред.-сост. Е.И. Чигарева, Е.М. Царева, Д.Р. Петров. М.: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2008.
- 13.7. Кириллина Л. Классический стиль в музыке. Ч. 2, 3. М., 2008.
- 14.8. Луцкер П., Сусидко И. Музыкальная поэтика оперы seria // Итальянская опера XVIII века. Ч. 2 М., 2004.
- 15.9. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Моцарт и его время. М.: Классика XXI, 2008.
- 16.10. Панкратов С.П. Сонатная форма у И.С. Баха // И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, А. Скарлатти. Проблемы изучения творческого наследия. М.: РАМ им. Гнесиных, 2011.
- 17.11. Сидорова Е. Хорал и хоральная обработка в творчестве И.С. Баха: Лекция по курсу «Анализ музыкальных произведений». М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. 62 с., ноты.

- 18.12. Сидорова Е.В. Циклическая форма: проблемы композиции. Конспект-лекция по курсу «Анализ музыкальных произведений». М., 2012. (Электронная версия).
- 19.13. Соловьева (Кирикова) Е.Е. Слово и музыка: параллели и пересечения // Слово и музыка: материалы научных конференций памяти А.В. Михайлова. Вып. 2 / Ред.-сост. Е.И. Чигарева, Е.М. Царева, Д.Р. Петров. М.: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2008.
- 20.15. Сусидко И.П. Старинная опера как аналитический объект // Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. № 3. М., 2012.
- 21.16. Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. 2-е изд., испр. М.: Московская гос. Консерватория им. П.И. Чайковского, 2008. 432 с., нот.
- 22.17. Холопов Ю.Н. Музыкальные формы классической традиции. Статьи Материалы. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012.

23.

24.б) дополнительная литература:

25.учебники и учебные пособия

26.

- 27.1. Анализ вокальных произведений: Учеб. пособие / Отв.ред. О. П. Коловский. Л.: Музыка, 1988. 352 с., нот.
 - 28.2. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.
 - 29.3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1960.
 - 30.4. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: учеб. для студ. вузов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 112 с., нот.
 - 31.5. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. С-Пб., 1998.
 - 32.6. Способин И. Музыкальная форма: учебник. М.: Музыка, 2002.
 - 33.7. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие. 2-е изд. испр. СПб.: Издательство «Лань», 2001. 496 с.
 - 34.8. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980.
 - 35.9. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974.
 - 36.10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 1983.
 - 37.11. Цуккерман В. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1,2. М., 1988-1990.
- 38.
- 39.13. Асафьев Речевая интонация. М.-Л., 1965.
 - 40.14. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1976.
 - 41.15. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. С.1, 2. М., 1972, 1978.
 - 42.16. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. М., 1995.

- 43.17. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
- 44.18. Евдокимова Ю. О диалектике становления сонатной формы в итальянской клавирной музыке // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.
- 45.19. Захарова О. Риторика и клавирная музыка 18 века // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. Сб.тр. ГМПИ им. Гнесиных, вып.104. М.,1989.
- 46.20. Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980.
- 47.21. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
- 48.22. Крылова А. Вокальный цикл. Лекция по курсу анализа музыкальных произведений. М., 1988.
- 49.23. Кулешова Г. Композиция оперы. Минск, 1983.
- 50.24. Лаврентьева И. Влияние песенности на симфонии Шуберта // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
- 51.25. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.
- 52.26. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
- 53.27. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 319 с., нот.
- 54.28. Протопопов В. Очерки по истории инструментальных форм XVI – начала XIX в. М., 1979.
- 55.29. Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы И.С. Баха: Очерки. М.: Музыка, 1981. 355 с., ноты.
- 56.30. Луцкер П., Сусидко И. Ария в поисках образа и структуры. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1. М., 1998.
- 57.31. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2002. 362 с., нот.
- 58.32. Симакова Н.А. Музыка и слово // Методы изучения старинной музыки. — М., 1992.
- 59.33. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992.
- 60.34. Холопов Ю. Концертная форма у Баха // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
- 61.35. Холопов Ю. Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма. М., 1980.
- 62.36. Холопова В. Фактура. М., 1979.
- 63.37. Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980.
- 64.38. Холопова В. Музыкальный тематизм. М., 1983.
- 65.39. Холопова В. Мелодика. М., 1984.
- 66.40. Цодоков Е. Опера. Энциклопедический словарь М, 1999.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Изучение дисциплины проходит в аудитории, оборудованной столами, стульями, роялем и доской. Кроме этого используется аудио - аппаратура, компьютер, фонды нотной библиотеки, фонотеки, читального зала РАМ им. Гнесиных.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
История музыки
(зарубежной, отечественной)**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академический вокал**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры истории музыки

Протокол № ____ от «_____» апреля 2019 г.

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» является изучение историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи дисциплины:

- дать студентам знания о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие современного общества;
- развить навыки стилового анализа произведений различных эпох и традиций;
- сформировать представления о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработать навыки самостоятельной работы с исследовательской литературой и умение ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века.
	<i>Уметь:</i> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – работать с разноплановыми историческими источниками; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
	<i>Владеть:</i> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ОПК-1 Способен понимать специфику	<i>Знать:</i>

музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	– основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.
	<i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи.
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1–3 года обучения (1–6 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	12	432	1-5	6
Аудиторные занятия		198		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела	Всего	Аудиторные	Самостоятельная

п/п	дисциплины	часов	занятия	работа студентов
			Лекции	
1.	История зарубежной музыки	218	100	118
2.	История русской музыки	144	66	78
3.	История современной отечественной музыки	70	32	38

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	История зарубежной музыки	Тема 1. Музыкальная культура Древнего Мира. (2 часа лекционных) Тема 2. Музыкальная культура Средних веков. (2 часа лекционных) Тема 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения. (4 часа лекционных) Тема 4. Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII – 1 половина XVIII века). (8 часов лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 5. Музыкальная культура классицизма. (10 часов лекционных) Тема 6. Творчество Л. Бетховена. (4 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 7. Музыкальная культура романтизма. (8 часов лекционных) Тема 8. Принципы оперного творчества Р. Вагнера. (4 часа лекционных) Тема 9. Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака. (4 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 10. Творчество Э. Грига. (2 часа лекционных) Тема 11. Лирическая опера во Франции. Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди. (4 часа лекционных) Тема 12. Черты позднего романтизма в творчестве Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы. (4 часа лекционных) Тема 13. Романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса. (2 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 14. Импрессионизм и символизм в творчестве К.

		Дебюсси. (4 часа лекционных) Тема 15. Творчество М. Равеля. (4 часа лекционных) Тема 16. Музыкальная культура Франции в первой половине XX в. Композиторы Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо. (4 часа лекционных) Тема 17. Итальянская опера в XX в.: Масканьи, Пуччини, Леонкавалло. Стилистика веризма. (4 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 18. Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в. П. Хиндемит, К. Орф. (2 часа лекционных) Тема 19. Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Стилистика сериализма. (4 часа лекционных) Тема 20. Стилистика поздних сочинений И. Стравинского. (2 часа лекционных) Тема 21. Творчество О. Мессиана. (2 часа лекционных) Тема 22. Композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий. (2 часа лекционных) Тема 23. Представители музыкального авангарда: К. Шкохаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Т. Токемицу и др. (2 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа)
2.	История русской музыки	Введение. (2 часа лекционных) Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси. (2 часа лекционных) Тема 2. XVII век – встреча двух эпох. (2 часа лекционных) Тема 3. XVIII век: рождение русской композиторской школы. (2 часа лекционных) Тема 4. 200 лет русского хорового концерта. (2 часа лекционных) Тема 5. Русская музыкальная культура XIX века. (2 часа лекционных) Тема 6. Русский романс. (2 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 7. Русский музыкальный театр первой половины XIX века и оперное творчество М.И. Глинки. (4 часа лекционных) Тема 8. Русская эпическая опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Князь Игорь» А.П.

		Бородина. (4 часа лекционных) Тема 9. Оперное творчество М.П. Мусоргского. (6 часов лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 10. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова. (6 часов лекционных) Тема 11. Оперный театр П.И. Чайковского. (6 часов лекционных) Тема 12. Русская симфоническая музыка. (2 часа лекционных) Тема 13. Трудный путь симфонии в России. (2 часа лекционных) Тема 14. Русская камерно-инструментальная музыка. (2 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 15. Русская культура конца XIX - начала XX века. (2 часа лекционных) Тема 16. Симфоническая музыка в контексте культуры Серебряного века. (4 часа лекционных) Тема 17. Русская фортепианная музыка Серебряного века. (4 часа лекционных) Тема 18. Русский балет. (2 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа)
3.	История современной отечественной музыки	Тема 1. Обзор музыки начала XX века. (1 час лекционный) Тема 2. Государственное музыкальное строительство (1917-1921). (1 час лекционный) Тема 3. Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАМП, АСМ). (1 час лекционный) Тема 4. Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития. (1 час лекционный) Тема 5. Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок». (1 час лекционный) Тема 6. Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева. (1 час лекционный) Тема 7. Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития. (1 час лекционный) Тема 8. Ранний симфонизм Прокофьева в контексте развития русского симфонизма 1920-х годов. (1 час лекционный) Тема 9. Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов. (1 час лекционный)

	Тема 10. Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг. (1 час лекционный) Тема 11. Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции развития. (1 час лекционный) Тема 12. Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития. (1 час лекционный) Тема 13. Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии. (2 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа) Тема 14. Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов. (1 час лекционный) Тема 15. Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны. Масскультура. Симфонии военных лет. (1 час лекционный) Тема 16. Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианная соната). (1 час лекционный) Тема 17. Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956). Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях. (1 час лекционный) Тема 18. Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский). (2 часа лекционный) Тема 19. Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве. (2 часа лекционных) Тема 20. Поздний симфонизм Шостаковича: черты стиля. (1 час лекционный) Тема 21. Позднее камерно-инструментальное творчество Шостаковича. (1 час лекционный) Тема 22. Русская музыка 1960-1980 годов (Свиридов, Щедрин, Слонимский и др.) (1 час лекционный) Тема 23. Творчество В. Гаврилина. (1 час лекционный) Тема 24. Русская хоровая музыка 1970-1980 годов (Сидельников, Щедрин и др.) (2 часа лекционных) Контрольный урок. (2 часа)

История зарубежной музыки

Тема 1.

Музыкальная культура Древнего Мира.

Хронология и география очагов цивилизации Древнего Мира. Основные виды музыки: музыка храма, эпос, лирика, музыкальный театр. Типы музыкальных инструментов. Способы музыкальной записи. Типы культуры: Восток и Запад. Культура Древней Греции. Основные этапы развития. Место музыки в культуре, в системе воспитания. Древнегреческая трагедия: сюжеты, авторы, место в жизни полиса. Роль музыки в трагедии. Роль хора. Особенности древнегреческой музыкальной системы. Сохранившиеся письменные образцы музыки и возможности их расшифровки. Особенности музыки Древнего Рима. Появление музыки раннехристианских общин.

Тема 2.

Музыкальная культура Средних веков.

Хронология средневековой культуры и ее отличие от общеисторической хронологии: выделение эпохи Возрождения в самостоятельный историко-культурный период. Периодизация музыкального Средневековья: раннее – V-X века, период расцвета – XI-XIV века. Основные направления музыки раннего средневековья – творчество странствующих народных музыкантов и грегорианский хорал. Условия жизни Западной Европы в раннем Средневековье и неполнота сведений о творчестве народных профессиональных музыкантов. Их роль в истории музыки.

Грегорианский хорал: его истоки, история возникновения, способы записи и распространения в раннем средневековье. Исходные виды грегорианского пения – псалмодия и гимн. Их музыкальные особенности. Расширение видов пения: появление юбилейных и секвенций. Литургическая драма.

Новые тенденции в жизни средневекового общества в IX-X столетиях как предпосылки расцвета культуры, в том числе – музыкальной. Новые явления в музыке XI века: распространение многоголосия и появление певческих рукописей, реформа музыкальной записи (изобретение Гвидо), появление светской рыцарской песенной культуры.

Особенности реформы Гвидо. Первые записи многоголосия. Опора на чистые интервалы. Параллельный, непараллельный и мелизматический органум. Введение модальной ритмики. Появление клаузулы, кондукта и мотета. Введение органа в богослужение. Возникновение мензуральной нотации. Формирование цикла мессы. Ординарий и проприум. Композиторская месса.

Зарождение светской песенной культуры в Окситании, ее распространение на другие области Западной Европы. Тематика и формы песен трубадуров и труверов. Особенности деятельности миннезингеров в германоязычных странах. Образцы песен.

Возникновение городской музыки. Цехи городских трубачей и менестрелей. Лауды. Мейстерзингеры.

Культура Ars Nova как синтез признаков средневековой и ренессансной культуры.

Тема 3.

Музыкальная культура эпохи Возрождения.

Франко-фламандская школа и ее представители. Хоровая музыка – основа музыкального творчества, хор – главный исполнительский ансамбль эпохи. Строгий стиль полифонии: его эстетика и музыкальные признаки. Мотет – основополагающий музыкальный жанр. Cantus firmus и работа с ним. Строеение композиторской мессы. Образцы мотетов и месс в творчестве Ж. Дебре и Дж. Палестрины.

Музыка протестантизма. Протестантский хорал.

Светские песенные жанры. Фроттола, шансон.

Академия эпохи Возрождения и мадригал. Художественные особенности мадригала. Хроматический мадригал. Мадригалы К. Джезуальдо.

Инструментальная музыка – ее место в музыкальной культуре. Музыка для органа, лютни, клавесина (верджинала).

Тема 4.

Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII – 1-я половина XVIII века).

Художественные стили эпохи (барокко, классицизм, рококо). Эстетика и важнейшие особенности стиля барокко. Основные музыкальные жанры и формы музыки барокко. Значение импровизации и условия ее применения в исполнительстве.

Возникновение оперы. Опера во Флоренции и Мантуе. Академия Барди во Флоренции и опера «Дафна». «Эвридика» Я. Пери: особенности музыки и условия постановки. К. Монтеверди и его опера «Орфей». Принципы драматургии спектакля. Роль лейтмотивов. Тембровая драматургия. Судьба оперы «Ариадна».

Опера в Риме. Особенности сюжетов, роль хора, появление арии. Театр Барберини. Опера в Венеции. Новая организация оперного театра (общедоступный, платный). «Коронация Поппеи» К. Монтеверди как характерный образец венецианского оперного театра.

Неаполитанские консерватории. Оперная деятельность А. Скарлатти. Тенденция в его операх к разделению словесно-театрального и музыкального компонентов. Речитатив и ария. Особенности исполнения арий, их типы и форма da capo. Оперные либретто.

Опера seria в творчестве Г.Ф. Генделя. Опера «Юлий Цезарь». Перспективы развития жанра seria до конца XVIII века.

Появление оперы во Франции. Ж.Б. Люлли и его музыкальная деятельность. Оперы Люлли в контексте классицистского театра. Речитатив и монолог. Ария. Оркестровая музыка. Французская увертюра.

Возникновение английской оперы. Ее особенность как «смешанного» спектакля на основе драматического театра. Разделение оперы на «театр» и «музыку» как общий принцип оперы эпохи барокко.

Г. Перселл. Его жизнь и творчество. Оперы Перселла. «Дидона и Эней» – опера для школьного спектакля. Особенности сюжета и музыки.

Инструментальная музыка эпохи Барокко.

Виды и жанры: органная, клавирная, струнно-ансамблевая, скрипичная. Значение сюиты. Органная музыка. Роль органа в церковной службе и в быту. Органная месса и ее части. Хоральная прелюдия в лютеранской службе. Органное творчество Я. Свелинка, Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля. Их традиции в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Роль клавесина (верджинала, чембало) как светского инструмента. Программные и танцевальные пьесы и сюиты в творчестве верджиналистов и французских клавесинистов.

Ф. Куперен и его клавесинные сюиты. Тематика, особенности стиля, формы сюит и отдельных пьес. Роль мелизматики. Влияние на творчество И.С. Баха, Д. Скарлатти и др.

Смена инструментария в струнно-смычковой группе. Трио-соната: разновидности и исполнительский состав. Трио-сонаты А. Корелли. Историческое значение жанра.

Возникновение инструментального концерта. Концерты *grossi* в творчестве А. Корелли. История развития жанра. Появление сольного концерта. А. Вивальди и его инструментальные концерты.

Концерт в творчестве Г.Ф. Генделя. Органные концерты. Концерты *grossi*: исполнительские составы, строение цикла, стиль и форма частей.

Концерт в творчестве И.С. Баха. Концерты для клавира с оркестром. Бранденбургские концерты. Строение циклов, исполнительские составы, формы частей. Историческое значение.

Вокально-хоровые жанры в музыке Барокко.

Ведущее место жанров в музыкальной культуре. Традиционные и новые жанры. Возникновение оратории, духовного концерта и его аналогов, кантаты. Место духовного концерта и кантаты в богослужении. Г. Шютц и его «Маленькие духовные концерты».

Оратория. Ее история от возникновения до конца XVII века. Тематика, роль речитатива, хора и арий. Оратории Дж. Кариссими и Г. Шютца. Особенности хоров, тембровая драматургия.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.

Место ораторий в творчестве Генделя. Сюжеты ораторий, принципы их строения, масштабы. Функции хоров, их масштабы, особенности фактуры и формы. Историческое значение ораторий Генделя.

Вокально-хоровые жанры в творчестве И.С. Баха. Кантаты.

Определяющая роль религиозной тематики в творчестве Баха, ее воплощение в основных принципах музыкального стиля и драматургии. Место кантаты в творчестве. Типы духовных кантат. Тексты. Роль хорала. Образцы кантат разных типов. Хоры, арии, ансамбли.

Светские кантаты.

Пассионы («Страсти»). Место пассионов в творчестве Баха. Условия исполнения. Тексты, их воплощение в определенных музыкальных формах. Исполнительский состав.

Место латинских текстов в богослужении баховского времени. Произведения на латинский текст. Магнификат: история создания, условия исполнения. Исполнительский состав. Текст и его воплощение.

«Короткие мессы» и их место в богослужении. История создания мессы си-минор. «Итоговое» значение мессы в творчестве Баха. Текст и его воплощение в отдельных номерах.

Тема 5.

Музыкальная культура классицизма.

а) Западноевропейская опера середины и 2-ой половины XVIII века.

Роль театра в системе искусств классицизма. Приоритет оперы в ряду музыкальных жанров. Появление комической оперы в ее национальных разновидностях: «опера нищего» в Англии, опера буффа в Италии, опера комик во Франции, зингшпиль в Германии и Австрии.

Социальная тенденция. Опора на драматический спектакль (кроме буффа). Перспективы развития английской и французской комических опер.

Истоки оперы буффа в комедии масок и оперном интермеццо. «Служанка-госпожа» Дж. Перголези – первый самостоятельный спектакль буффа.

Развитие жанра буффа во 2-ой половине века. Традиции жанра в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В. Моцарта.

Серьезная опера. Оперная реформа К.В. Глюка.

Роль Р. Кальцабиджи в реформе. Новое в оперных формах Глюка. Опера «Альцеста». Сюжет и идея спектакля. Появление монолога. Значение «хоров действия». Связь увертюры с содержанием оперы. Влияние оперных идей Глюка на творчество Моцарта.

Зингшпиль в творчестве В.А. Моцарта. Развитие жанра во 2-ой половине века в Германии и Австрии. Оперы Моцарта в этом жанре.

«Волшебная флейта». История создания, особенности сюжета. Музыкальная драматургия. Роль лейтмотива и лейттембров. Оперные формы. Особенности хоров. Типы ансамблей. Значение увертюры. Перспективы зингшпиля в XIX веке.

б) Классическая симфония.

Возникновение симфонии и ее развитие до 60-х годов XVIII века.

Понятие «симфония» в XVI-XVII веках. Симфония как вступление. Отделение от оперы. Симфонии А. Скарлатти, А. Вивальди, Дж. Самmartини. Формирование сонатной формы в других музыкальных жанрах. Включение ее в симфонию. Стабилизация цикла в творчестве композиторов мангеймской школы. Первые симфонии Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 70-х годов XVIII века.

Эстетика классической симфонии и классического сонатного аллегро. Черты классицистского мышления в музыкальном стиле и форме симфонии. «Тотальная сонатность» в цикле симфонии 1770-х годов. Функции и состав оркестра. Образцы симфоний этого периода в творчестве Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 80-90-х годов XVIII века. Сохранение основных признаков классической симфонии. Новые черты: расширение масштабов сонатного аллегро. Усиление контрастности тематического материала. Увеличение оркестрового состава. Симфонии Моцарта 1780-х годов. Особенности тематизма, драматургии и формы.

Изменения в характере тематизма поздних (Парижских и Лондонских) симфоний Гайдна. Преломление фольклорного материала. Упрощение форм в частях симфонического цикла. Образцы поздних симфоний Гайдна. Особенности тематизма, драматургии и формы.

в) Клавирная соната XVIII века.

Специфика сонаты как жанра домашнего музицирования. Свобода строения цикла, камерность тематического материала, фактуры и формы. Образцы сонат Д. Скарлатти, Ф.Э. Баха, Гайдна и Моцарта. Тематический материал, особенности фактуры и формы.

г) Вокально-хоровые жанры в музыке классицизма.

Место и значение жанров мессы и оратории. Судьба мессы в 80-90-е годы XVIII века. Разновидности месс. Месса в творчестве Моцарта. Месса в творчестве Гайдна.

Оратории Гайдна. Литературные источники. Влияние оперных форм. Претворение фольклора. Разнообразие хоров.

д) Камерно-ансамблевые жанры в музыке классицизма

Место и значение камерно-ансамблевой музыки. Типы камерных ансамблей и их значение в концертной практике и творчестве композиторов. Особенности циклов.

Тема 6.

Творчество Л. Бетховена.

Значение «темы преодоления» в творческом процессе и направленности творчества. Роль военной музыки, марша, военно-духового оркестра. Жанровая система. Место симфонии в творчестве. Типы симфоний. Ранние симфонии – 1-я и 2-я: продолжение и обновление традиций. Симфонии центрального периода (от 3-ей до 8-ой): разнообразие типов, индивидуальность циклов. Новая трактовка сонатного аллегро. 9-я симфония как итог симфонического творчества венского классицизма.

Симфоническая увертюра: индивидуальность композиций, эволюция в направлении романтизма. Эволюция жанров камерной музыки: фортепианной сонаты, струнного квартета, фортепианных ансамблей.

Поздний период творчества: изменение эстетики, особенностей стиля и драматургии. Роль и значение Торжественной мессы. Традиции и своеобразие трактовки текста.

Тема 7.

Музыкальная культура романтизма.

Романтизм как художественное направление. Национальные школы. Романтизм в разных видах искусства. Ранний и поздний романтизм. Общие

тенденции эстетики романтизма. Время существования музыкального романтизма. Особенности музыкального романтизма: связь с лирической поэзией, опора на романс, претворение фольклора. Философия целого и деталей. Текст и подтекст. Жанровая система музыкального романтизма.

а) Песня в романтической музыке. Песенный цикл и сборник песен в романтической музыке.

Место песни в творчестве композиторов от Ф. Шуберта до Г. Вольфа. Значение песни в художественной системе музыкального романтизма. Тематика: любовная лирика, живопись природы, религиозно-философская, фольклорная. Выбор литературных источников. Принципы воплощения текста в вокальной партии: взаимодействие кантилены и декламационности. Роль фортепианной партии как «подтекста». Основные формы песен. Образцы песен Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа.

Песенный цикл. Литературные источники: циклы стихотворений, единство тематики, текст одного автора, национальное происхождение и др. Взаимодействие с поэтическим источником. Принципы музыкальной организации цикла. Роль фортепианной партии.

Циклы и сборники Ф. Шуберта («Лебединая песнь»), Р. Шумана («Мирты», «Любовь и жизнь женщины»).

б) Фортепианная миниатюра и фортепианный цикл в музыке романтизма.

Место фортепианной музыки и фортепианной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Типы миниатюр: «песня без слов», бальный и национальный танец, этюд, синтетические типы. Особенности формы. Истоки романтической фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта и Ф. Мендельсона. Образцы фортепианных миниатюр в творчестве Ф. Шопена, Листа.

Принципы организации цикла: разные варианты сюжетной линии или ее отсутствие. Различные типы музыкальной организации: сочетание цикличности с вариационностью, логика тонального плана, свободные циклы. Образцы циклов: «Крейслериана» Шумана, 24 прелюдии Шопена, «Годы странствий» Листа: особенности программы и ее отражение в музыке.

в) Фортепианная соната и «свободные формы» в творчестве композиторов-романтиков.

Снижение роли фортепианной сонаты в сравнении с эпохой классицизма. Преобразования и индивидуализация цикла и его частей. Образцы фортепианных сонат Шуберта, Шумана, Шопена, Листа. Особенности музыкального языка и формы.

Разновидности «свободных» форм (фантазия, баллада, рапсодия и др.) и их место в творчестве композиторов-романтиков. Сочетание различных принципов формообразования как сущность «свободной» формы. Варианты «свободных» форм в творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Листа.

Тема 8.

Принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Творческий облик, немецкая мифология, философия и принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Тема 9.

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака.

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака. Черты романтизма и классицизма в их сочинениях.

Тема 10.

Творчество Э. Грига.

Творчество Э. Грига. Черты национального стиля. Сюита Пер-Гюнт, вокальные и фортепианные миниатюры. Концерт.

Тема 11.

Лирическая опера во Франции. Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

Лирическая опера во Франции. Ш. Гуно, Ж. Массне, Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

Тема 12.

Черты позднего романтизма в творчестве Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы.

Черты позднего романтизма в творчестве А. Брукнера, Г. Вольфа и Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы Г. Малера.

Тема 13.

Романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса.

Романтизм и экспрессионизм в симфоническом и оперном творчестве Р. Штрауса.

Тема 14.

Импрессионизм и символизм в творчестве К. Дебюсси.

Импрессионизм и символизм в симфоническом, фортепианном и оперном творчестве К. Дебюсси.

Тема 15.

Творчество М. Равеля.

Симфоническое, фортепианное и театральное творчество М. Равеля. Черты импрессионизма и неоклассицизма.

Тема 16.

Музыкальная культура Франции в первой половине XX в. Композиторы Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо.

Модерн в музыкальной культуре Франции в первой половине XX в. От К. Сен-Санса и В. Де Энди до композиторов Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Э. Сати. Стилистика неоклассицизма, урбанизма и эксцентрики.

Тема 17.

Итальянская опера в XX в.: Масканьи, Пуччини, Леонкавалло. Стилистика веризма.

Итальянская опера в начале XX в.: Леонкавалло, Пуччини. Стилистика неоромантизма и веризма.

Тема 18.

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в. П. Хиндемит, К. Орф.

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в.: атональность в творчестве. П. Хиндемита и фольклоризмы К. Орфа.

Тема 19.

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Стилистика сериализма.

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Теория додекафонии. Техника сериализма. Эстетика экспрессионизма.

Тема 20.

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского.

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского. Неоклассицизм и конструктивизм в оратории, симфонии и балетах.

Тема 21.

Творчество О. Мессиана.

Творческий облик О. Мессиана. Эстетики новой духовности.

Тема 22.

Композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий.

Ведущие композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий и др.

Тема 23.

Представители музыкального авангарда: К. Штокхаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Т. Токемицу и др.

Представители музыкального авангарда: К. Штокхаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Я. Ксенакис, Л. Берио и др. Эстетика авангардизма.

История русской музыки

Введение.

Общая периодизация истории русской музыки. Музыкальная культура Древней Руси и роль византийской музыкальной культуры в формировании отечественной профессиональной традиции. Принцип трансплантации (Д.С.

Лихачев). Византийская музыка: история изучения, специфические черты, музыкальная нотация. Система богослужебно-певческих книг и гимнографические жанры. Канон в церковно-певческом искусстве и его развитие. Каллофоническое искусство поздневизантийской традиции.

Тема 1.

Музыкальная культура Древней Руси.

Сферы бытования. Периодизация. Церковно-певческое искусство: истоки и сложение традиции. Музыкальные центры Древней Руси. Письменная и устная традиции. Искусство книги и музыкально-рукописные памятники. Разновидности нотации (знаменная, кондакарная, фито-нотация, экфонетическая). Греко-русские параллели в разных областях музыкальной культуры: церковное пение, светская музыка. Особенности развития русской музыкальной культуры в период феодальной раздробленности. Великий Новгород и колокольное искусство. Музыкальная культура эпохи Московского царства. XV-XVI вв.: русское Возрождение и его специфические восточно-христианские черты. Центры певческой культуры. Государевы певчие дьяки – «академия хорового искусства». Многораспевность. Многоголосие. Эволюция певческой книжности. Разновидности нотации XV – начала XVII в. Покаянные стихи. Русская литургическая драма.

Тема 2.

XVII век – встреча двух эпох.

Юго-западное влияние в Московской Руси. Светская музыка. Музыка для театра. Канты и псалмы. Пути развития церковно-певческого искусства. Особенности развития нотации. Типы многоголосия. Партесное пение и партесный концерт: стилевые черты. Анонимное и авторское творчество. Древнерусская теория музыки и теория музыки Нового времени.

Тема 3.

XVIII век: рождение русской композиторской школы.

Периодизация. Жанровая палитра. Итальянский и французский оперные театры в России. Русская комическая опера. Творческие портреты композиторов В.А. Пашкевича («Несчастье от кареты», «Скупой», «Санкт-Петербургский гостинный двор»), Е.И. Фомина («Ямщики на подставе», «Орфей»), Д.С. Бортнянского («Сын-соперник», «Сокол»). Русская инструментальная музыка (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский).

Тема 4.

200 лет русского хорового концерта.

XVIII век: от партесного к классицистскому концерту (В. Титов, М. Березовский, Д. Бортнянский). XIX век: пути развития церковно-певческого искусства. Придворная певческая капелла и Синодальный хор. Московская и петербургская школы. Синодальное училище и деятельность С.В. Смоленского.

Музыкальная медиевистика и развитие науки о церковной музыке. «Предтечи» хоровой музыки Серебряного века: П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков. Плеяда выдающихся композиторов русской хоровой музыки: А. Кастальский, А. Гречанинов, П. Чесноков, С.Рахманинов.

Тема 5.

Русская музыкальная культура XIX века.

Историческая панорама. Художественные направления. Литература и музыка. Музыкальная жизнь. Консерватории. Музыкальные общества. Жанры композиторского творчества.

Тема 6.

Русский романс.

История развития. Особенности бытования и восприятия. Романсы композиторов XIX - начала XX вв. Стихотворения с музыкой.

Тема 7.

Русский музыкальный театр первой половины XIX века и оперное творчество М.И. Глинки.

Состояние театрального дела в России. Императорские и частные театры. Театральные жанры. Трагедия на музыке. Водевиль. Опера.

«Жизнь за царя» М.И. Глинки. Две редакции оперы, их существенные различия. Либретто. Драматургия. Стилиевые особенности.

Тема 8.

Русская эпическая опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Князь Игорь» А.П. Бородин.

История создания. Особенности драматургии. Персонажи. Хоровые и сольные сцены. Черты стиля.

Тема 9.

Оперное творчество М.П. Мусоргского.

Творческий портрет, эстетические принципы, полифония оперного творчества М.П. Мусоргского («гоголевская» и «шекспировская» линии). Музыкальный театр Мусоргского: от «Саламбо» к «Борису Годунову», от «Женитьбы» к «Сорочинской ярмарке». «Хованщина»: история создания, жанровые ориентиры, новые стилистические черты. Народные сцены в «Борисе» и «Хованщине» и специфические принципы оперной драматургии. Редакции опер Мусоргского и их сценическая судьба.

Тема 10.

Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.

Творческий портрет, эстетические принципы. Жанровое своеобразие и основные линии оперного творчества. Литературные источники (оперы по

Мею, Гоголю и Пушкину) и проблема оперного либретто. Оперы-ответы Мусоргскому и Вагнеру: «Псковитянка», «Майская ночь», «Млада», «Китеж». Оперы «годового календарного цикла»: «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством» («Кашей»). Оперы «славянского круга»: «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» (юг); «Псковитянка», «Садко», (север); «Снегурочка» (восток); «Млада» (северо-запад); «Сервилия», «Пан воевода» (запад). Оперы-сказки: «Снегурочка» (весенняя сказка), «Ночь перед Рождеством» (зимняя сказка, быль-колядка), «Сказка о царе Салтане» («чистая» сказка), «Кашей» (осенняя сказочка), «Золотой петушок» (сказка-сатира). Национальный оперный стиль и принципы оперной драматургии Римского-Корсакова (от «Псковитянки» к «Садко» и «Китежу»). «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» - вершина и итог русской оперы.

Тема 11.

Оперный театр П.И. Чайковского.

Оперы Чайковского в культурном контексте эпохи. Оперная эстетика. Сюжеты. Герои. Особенности драматургии. Стиль. «Пиковая дама» как вершина оперного творчества.

Тема 12.

Русская симфоническая музыка.

Особенности развития инструментальной музыки в России. Симфонические жанровые и программные сочинения. Увертюра, фантазия, поэма.

Тема 13.

Трудный путь симфонии в России.

Симфония-драма и эпическая симфония. Симфоническое творчество П.И. Чайковского и А.П. Бородина

Тема 14.

Русская камерно-инструментальная музыка.

Первые инструментальные ансамбли. М.И. Глинка. Рождение русского квартета. Квартеты П.И. Чайковского и А.П. Бородина. Камерно-инструментальное творчество С.И. Танеева. Судьба фортепианного трио.

Тема 15.

Русская культура конца XIX – начала XX века.

Философия, поэзия, театр и изобразительное искусство Серебряного века. Течения и направления. Символизм и стиль модерн. Русская музыка Серебряного века. Композиторы. Жанры. Стили.

Тема 16.

Симфоническая музыка в контексте культуры Серебряного века.

Одночастные сочинения. А.К. Лядов. С.В. Рахманинов. Симфония в творчестве А.К. Глазунова, С.И. Танеева и С.В. Рахманинова. Симфонии и симфонические поэмы А.Н. Скрябина.

Тема 17.

Русская фортепианная музыка Серебряного века.

История фортепианной музыки в России и ее расцвет на рубеже XIX-XX веков. Фортепианная миниатюра и соната. Концерты для фортепиано с оркестром. А.Н. Скрябин. С.В. Рахманинов. Н.К. Метнер.

Тема 18.

Русский балет.

История русского балетного театра. Балеты XIX века. П.И. Чайковский и А.К. Глазунов. Балетная реформа начала XX века. Русские сезоны в Париже. Роль С. Дягилева. Балеты И.Ф. Стравинского.

История современной отечественной музыки

Тема 1.

Обзор музыки начала XX века.

Многоукладность русской культуры. «Русский культурный ренессанс» (Н. Бердяев). Динамика «переходного типа культуры» (Т. Левая). Обилие художественных направлений: футуристы, символисты и др. Манифесты, декларации как отражение новых художественных процессов.

Символизм как «миропонимание». Влияние символизма на творчество Рахманинова, раннего Мясковского.

«Мирикусники», их эстетические взгляды. С. Дягилев и его театрально-антрепризная деятельность: исторические концерты, «Парижские сезоны». Фигура И. Стравинского и значение его раннего творчества.

Тема 2.

Государственное музыкальное строительство (1917-1921).

Идеи государственного музыкального строительства в первые годы после Октября. Первые декреты советской власти. Наркомпрос и его работа (А.В. Луначарский). Новые художественные формы: массовые зрелища.

Тема 3.

Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАМП, АСМ).

Художественные организации: пролеткульт, РАМП, АСМ, их эстетическая и политическая платформа. АГИТПРОМ и его просветительская деятельность. Развиваемые жанры: масскультура, хоровое дело (РАМП), инструментальная музыка (АСМ). Обострение борьбы между основными художественными направлениями к концу 1920-х годов. Создание художественно-творческих союзов (1932).

Тема 4.

Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития.

Общественное и гражданственное значение театра в первые годы после Октября. В. Мейерхольд: «Театр Октября», основные жанры. Новаторские принципы «театра Мейерхольда», их влияние на развитие музыкального театра: Шостакович – «Нос», Прокофьев – «Любовь к трем апельсинам». Монтажные принципы драматургии, значение гротеска и «театра масок».

Тема 5.

Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок».

С. Прокофьев и его отношение к оперной классике. Ранние оперы «Игрок» - первая опера на сюжет Достоевского. Драматургия: значение финальных кульминаций. Построение и структура сцены в игорном доме. Музыкальные образы. Стилистика - особенности музыкального языка: «опера на тубах» (Асафьев).

Тема 6.

Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева.

История создания и сценическая судьба. О романе В. Брюсова. Центральное значение образа Ренаты. Стилистика оперы, в частности, роль лейтмотивов.

Тема 7.

Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития.

Отечественная симфония 1920-х годов в общеевропейском процессе. Судьба жанра «большой симфонии». Формирование симфонизма Н. Мяковского и Дм. Шостаковича. Связь симфонии с «эстетикой факта» (симфонии № 2 и № 3 Шостаковича).

Тема 8.

Ранний симфонизм Прокофьева в контексте развития русского симфонизма 1920-х годов.

Особенности симфонизма Прокофьева. Разнонаправленность в развитии раннего симфонизма:

- а) классицистская линия;
- б) «скифство» в контексте развития традиций русского эпического симфонизма;
- в) симфония - инструментальная драма.

Тема 9.

Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов.

Процессы стабилизации в советском искусстве 1930-х годов. Создание классических произведений в отечественной культуре: архитектура и градостроительство, литература и поэзия, кинематограф.

Тема 10.

Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг.

Отражение в кантатно-ораториальном творчестве исторической темы: С. Прокофьев, Шапорин, М. Коваль. Модели эпического и лирического: характеристика музыкального языка - кантаты Прокофьева, симфонии-кантаты Шапорина, оратории Ковалья.

Тема 11.

Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции развития.

Симфонические средства современной тематики (А. Книппер, М. Штейнберг, В. Щербачев). Особенности симфонизма Мясковского и Шостаковича данного периода творчества.

Тема 12.

Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития.

Дискуссии о песенной опере в 1930-е годы. «Тихий Дон» И. Держинского как образец песенной оперы: драматургия, образы, стиль.

Тема 13.

Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии.

Опера Шостаковича «Катерина Измайлова» трагедия-сатира. Лесков и Шостакович. Драматургия, центральный образ. Судьба оперы: создание двух редакций, их различие.

Тема 14.

Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов.

Значение жанра инструментального концерта в творчестве С. Прокофьева. Концерт Шостаковича для фортепиано № 1 как образец полистилистики. Динамический профиль концерта.

Тема 15.

Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны.

Масскультура. Симфонии военных лет.

Соотношение музыкальных жанров в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационные жанры: песня. Особенности симфоний военных лет: характер программности, динамика, центральная идея – конфликт добра и зла, интерпретация образа врага.

Тема 16.

Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианная соната).

Инструментальный ансамбль как углубленно-психологический жанр: Шостакович (фортепианное трио). Классцистские традиции: струнные квартеты Шостаковича. «Большие сонаты» Прокофьева для фортепиано и их значение. Камерный ансамбль и фольклор (квартет № 2 С. Прокофьева).

Тема 17.

Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956).

Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях.

Общественно-музыкальные процессы первого послевоенного десятилетия. Политизация в искусстве. Постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 и его пагубное воздействие на развитие музыкального творчества.

Тема 18.

Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский).

Развитие лирико-психологического симфонизма в позднем творчестве Прокофьева, Мясковского. Отзвуки военных лет. Новые стилевые черты в симфониях Шостаковича.

Тема 19.

Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве.

1957-1967 гг. – эпоха общественного перелома. Революционные процессы в развитии музыкального творчества. Восстановление множественности творческих направлений. «Новая фольклорная волна». Симфонизм 1960-х годов и его основные черты: «симфонические искания».

Тема 20.

Поздний симфонизм Шостаковича: черты стиля.

Отражение в поздних симфониях Шостаковича новых стилевых черт: значение программности – музыка и слово; жанровые модели – вокальная симфония, внутренняя программность. Особенности циклов, сфера медитации, ее значение.

Тема 21.

Позднее камерно-инструментальное творчество Шостаковича.

Струнные квартеты Шостаковича в поздний период творчества, их роль в развитии стиля. Разнообразие циклов, применения двенадцатитоновости, значение сонорики, особенности «выписанной» алеаторики. Общее углубление трагедийности, роль медитативности.

Тема 22.

Русская музыка 1960-1980 годов (Свиридов, Щедрин, Слонимский и др.)

Значение вокальных и хоровых жанров в творчестве Г. Свиридова. Основные темы творчества: Родина, поэт, родная природа. Свиридов и фольклор. О мелодике Свиридова. Хоровые и вокальные циклы. Свиридов и поэтическое слово.

Драматургия и образы оперы Р. Щедрина «Мертвые души».

Принципы музыкального театра С. Слонимского: «Виринея», опера-баллада «Мария Стюарт».

Тема 23.

Творчество В. Гаврилина.

Творческий портрет В. Гаврилина: Вокальные циклы. Хоровая симфония-действие «Перезвоны»: связь с фольклором, поэтические тексты, драматургия, художественная идея.

Тема 24.

Русская хоровая музыка 1970-1980 годов (Сидельников, Щедрин и др.)

Хоровые жанры в конце XX века. Духовные жанры: литургия, духовный концерт. Связь хоровой музыки с истоками: русской церковной музыкой XIX и начала XX века.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётно-экзаменационные требования по курсу «История музыки (зарубежной, отечественной)» включают в себя устный ответ по билетам, а также музыкальную викторину. Билеты состоят из одного вопроса, подразумевающего развернутый ответ, касающийся характеристики определенного периода или явления в истории музыки в целом или в творчестве конкретного композитора или анализа музыкального произведения.

Отвечая на вопросы, студент должен продемонстрировать знание теоретического материала, соответствующего темам курса, умение ориентироваться в эволюции основных жанров зарубежного и русского музыкального искусства, рассматривать музыкальные произведения в динамике культурно-исторического процесса, а также владение навыками анализа музыкальных произведений в контексте эпохи их создания. В течение каждого семестра несколько часов отводится на проверку знаний музыкального материала в форме музыкальной викторины, по две в семестре. Наряду с ними может проводиться коллоквиум по лекционному курсу. Результаты музыкальных викторин, а также активность работы студента в течение семестра, учитываются при выставлении итоговой оценки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. кн. 1. М., 1986. Т. 2. М., 1982.
2. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1969.
3. Конен В. История зарубежной музыки. Учебник. Вып. 3. М., 1989.
4. Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1997.
5. Музыка Французской революции XVIII века. Бетховен. М., 1967.
6. Музыка Австрии и Германии XIX века. кн.1, 2. М., 1973.

Зарубежная музыка XIX-XX века.

1. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
2. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
3. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, с. 433-545.
4. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
5. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
6. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
7. Музыкальная эстетика Германии XIX века. М., 1982, т. 2.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Соч. в 2-х т., М., 1990.
9. Ницше Ф. Казус Вагнера // Там же.
10. Порфирьева А. Лейтмотив и логические основы лейтмотивной работы Вагнера. «Тристан и Изольда» // Проблемы музыкознания, вып. 2. ЛГИТМИК, Л., 1989. // Аспекты теоретического музыкознания. Л., 1989.
11. Рогожина Р. Сезар Франк. М., 1969.
12. Серов А. Рихард Вагнер и его реформа в области оперы. // Избранные статьи, т. 2. М.-Л., 1957.
13. Серов А. «Фауст», опера Гуно // Избранные статьи, т. 1. М., 1950.
14. Соллертинский И. Верди // Музыкально-исторические этюды. Л., 1956.
15. Соловцова Л. Д. Верди. М., 1966.
16. Филиппов А. От «Тристана» к «Парсифалю» (к проблеме «Вагнер и немецкий романтизм») // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
17. Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1957.
18. Хюбнер Курт Истина мифа. Республика, М., 1996. (раздел о Вагнере)
19. Шоу Б. О музыке и музыкантах.
20. Энди'д В. Папаша Франк // Советская музыка, 1965, № 11.
21. Донатти-Петтени Д. Г. Доницетти. Л., 1980.
22. Пастура Ф. Беллини. М., 1989.
23. [Россини Д.] Джоаккино Россини. Избранные письма. Высказывания. Воспоминания. Л., 1968.

24. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3: учебник. М., 1972.
25. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 1976.
26. Музыка Австрии и Германии. М., 1975.
27. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974.
28. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
29. Фёдоров Ф. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988.
30. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
31. Музыка Австрии и Германии XIX века. Т.1, 2. М., 1975.
32. Проблемы музыкального искусства германоязычных стран / Сб. трудов МГК. М., 1990.
33. Музыкальная эстетика Франции XIX века. Музыка, М., 1974.
34. Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX - начало XX века. Музыка, Л., 1972.
35. Адорно Т. Заметки о партитуре «Парсифаля» // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999; СМ., 1988, № 6.
36. Адорно Т. Рассказы Гофмана в мотивах Оффенбаха // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999.
37. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX - начала XX века. М., 1961.
38. Альшванг А. Оперные жанры «Кармен» // Избранные статьи. М., 1959.
39. Барсова И. Мифологическая семантика вертикального пространства в оркестре Р. Вагнера // Из истории западно-европейской оперы. ГМПИ им. Гнесиных: сб. трудов. М., 1988.
40. Бенестаф Ф. Шельдеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. М., 1986.
41. Берлиоз Г. «Фауст» Гуно // Избранные статьи. М., 1956.
42. Блок А. Искусство и революция (По поводу творения Рихарда Вагнера) // Собр. соч. в 12-ти т., т. 8. М., 1936.
43. Бэлза И. Антонин Дворжак. М., 1949.
44. Вагнер Р. Избранные статьи. М., 1935.
45. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
46. Вагнер Р. Моя жизнь. М., 1912.
47. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Статьи и материалы. Музыка, М., 1974.
48. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Сб. ст. Музыка, М., 1987.
49. Воронова М. Оперный симфонизм Вагнера в его связях с романтическим симфонизмом // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
50. Гамрат-Курек Г. Традиции раннеромантической вокальной баллады в произведениях Вагнера // Исследования исторического процесса классической и современной зарубежной музыки: Сб. ст./ МГОЛГК. М., 1980.
51. [Дворжак А.] Антонин Дворжак: сб. ст. / сост. и общ. ред. Л. Гинзбурга. М., 1967.

52. Кенигсберг А. «Парсифаль» Вагнера и традиции немецкого романтизма XIX века // Проблемы музыкальной науки. М., 1983, вып. 21.
53. Кремлёв Ю. Жюль Массне. М., 1969.
54. Кремлёв Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1970.
55. Курт Э. Романтическая гармония и её кризис в «Тристане» Вагнера. Музыка, М., 1978.
56. Левашёва О. Эд. Григ. Очерки жизни и творчества. М., 1975.
57. Левик Б. Рихард Вагнер. Музыка, М., 1978.
58. Лейтес Р. Драматургические особенности оперы «Отелло». М., 1968.
59. Лист Ф. "Летучий голландец" Вагнера // Избр. статьи., М., 1959.
60. Лиштанберже А. Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1905.
61. Лосев А.Ф. Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем: Вопросы эстетики, № 8. М., 1968. сс. 67-196.
62. Манн Т. Страдание и величие Рихарда Вагнера. // Собр. соч. в 10 т., М., 1965, т.10.
63. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, сс. 433-545.
64. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
65. Друскин М. Иоганнес Брамс. М., 1970.
66. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1967.
67. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5.
68. Музыка XX века. Очерки. Ч. 1, кн. 1-2, Ч. 2, кн. 3. М., 1976, 1977, 1980.
69. Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы. М., 1975.
70. Дебюсси Клод. Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л., 1964.
71. Дебюсси и музыка XX века. Л., 1983.
72. Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. М., 1962.
73. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л.-М., 1964.
74. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.
75. Егорова Б. Дебюсси и его окружение // «Музыкальная академия». 2002, № 4.
76. Кокорева Л. Дебюсси и символизм // Слово и музыка. Материалы научн. конф. Труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 36. М., 2002.
77. Филенко Г. Французская музыка 1-й половины XX века. Л., 1983.
78. Векслер Ю. За гранью музыкального... Размышления о символике в музыке Альбана Берга // Музыкальная академия. 1997, № 2.
79. Векслер Ю. Мир композитора Альбана Берга: между иллюзией и реальностью // Искусство XX века: уходящая эпоха? Нижний Новгород, 1996.
80. Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963.
81. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
82. Белецкий И. Антон Брукнер М., 1970.
83. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965.
84. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961.
85. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М., 1970.
86. Левашёва О. Пуччини и его современники. М., 1965.

87. [Малер Г.] Густав Малер. Письма, воспоминания. М., 1968.
 88. Музыкальная академия. 1994, № 1 (подборка статей о Малере).
 89. Нестьев И. Джакомо Пуччини. М., 1963.
 90. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
 91. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
 92. Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. М., 2007.
 93. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
 94. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5, 6.
 95. История зарубежной музыки. XX век. М., 2005.
 96. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1970.
 97. К изучению Нововенской школы // Музыкальная академия. 1994, № 1.
 98. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
 99. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
 100. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974.
 101. Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984.
 102. Михайлов А. Отказ и отступление. Пространство молчания в произведениях Антона Веберна // А.В. Михайлов. Музыка в истории культуры. М., 1998.
 103. Музыка XX века: очерки. Часть 1, кн. 4. кн. 5-а.
 104. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. М., 2001.
 105. Раппопорт Л. Артур Онеггер. М., 1967.
 106. Сарабьянов Д. К ограничению понятия авангард // Д.В. Сарабьянов. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
 107. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
 108. Техника современной композиции. М., 2005.
 109. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. М., 1984.
 110. Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики. М., 1975 (глава о книге Шёнберга «Стиль и идея»).
 111. [Шёнберг А.] Арнольд Шенберг: вчера, сегодня, завтра. М., 2002.
- Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.
1. История русской музыки в нотных образцах. В 3-х томах / Ред. Л. Гинзбург. тт. 1-3. М., 1968-1970.
 2. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 1-12. М., 1972-1988.
 3. Русское хоровое многоголосие XVII-XVIII веков. Хрестоматия / Сост. Н.В. Заболотная. М., 1993.
 4. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1968.
 5. Дилецкий Н. Хоровые произведения / Ред. Н.А. Герасимова-Персидская. Киев, 1981.
 6. Димитрий Ростовский. Рождественская драма, или Ростовское действо. / Изд. в реконструкции Е.М. Левашева. М., 1989.
 7. Алексеева Г.В. Византийско-русская певческая палеография. СПб., 2007.
 8. Асафьев Б. Русская музыка. XIX – начало XX века. Л., 1968.
 9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
 10. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006.

11. Гарднер И.А. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. тт. 1-2. New-York, 1978, 1982; Сергиев Посад, 1999.
12. Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.
13. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века: встреча двух эпох. М., 1994.
14. Герцман Е.В. Византийское музыкальное мышление. Л., 1988.
15. Гордеева Е.М. Композиторы «Могучей кучки». М., 1985.
16. Гречанинов А.Т. Моя жизнь. СПб., 2009.
17. Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий В.В. Протопопова. М., 1979. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7).
18. Доброхотов Б.В. Александр Алябьев: Творческий путь. М., 1966.
19. Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., 1985.
20. Зайцева Т. Милий Балакирев. Истоки. СПб., 2000.
21. Зверева С. Александр Кастальский: идеи, творчество, судьба... М., 1999.
22. История русской музыки в 10 томах. тт. 1-10. М., 1983-2004.
23. История русской музыки. Вып. 1 / Авт. О. Левашева, Ю. Келдыш, А. Кандинский. М., 1980.
24. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1 / Авт. Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский. М., 2009.
25. Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978.
26. Левашова О. М.И. Глинка: в 2-х т. М., 1987-1988.
27. Ливанова Т. Русская музыкальная культ ура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. В 2-х томах. М., 1952-1953.
28. М.А. Балакирев: Личность. Традиции. Современники / Ред.-сост. Т.А. Зайцева. СПб., 2004.
29. Музыкальная энциклопедия. тт. 1-6 / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
30. О Глинке (к 200-летию со дня рождения). Сборник статей. М., 2005.
31. Оперы Н.А. Римского-Корсакова: Путеводитель. М., 1976.
32. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX - начала XX века. М., 1982.
33. Паисов Ю. Александр Гречанинов. Жизнь и творчество. М., 2004.
34. Плотникова Н. Русская духовная музыка XIX - начала XX века: страницы истории. М., 2007.
35. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты Российского государства XVI-XVII веков: государевы певчие дьяки и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Челябинск, 1991.
36. Рахманова М.П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1993.
37. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955.
38. Розанова Ю. История русской музыки. т. 2, кн. 3. Чайковский. М., 1981.
39. Русская музыка в документах и материалах. тт. 1-7. М., 1998-2012.
40. Соловцов А. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1984.
41. Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. Л., 1972.

42. Федор Крестьянин. Стихиры. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий М.В. Бражникова. М., 1974. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 3)
 43. Фесечко Т. Иван Хандошкин. Л., 1972.
 44. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. т. 1. Вып. 1-2. М., Л., 1928.
 45. Христофор. Ключ знаменной. 1604. Публикация, перевод, исследование и комментарий М.В. Бражникова и Г.А. Никишова. М., 1983. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 9).
 46. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
 47. Ширинян Р.К. Эволюция оперного творчества Мусоргского. М., 1977.
- Отечественная музыка XX века.
1. История современной отечественной музыки: учебник для студентов музыкальных вузов. Вып. 1, 2, 3. Ред. Е.М. Тараканов - 1, 2. М., 1995, 1999. Ред. Е.Б. Долинская - 3. М., 2001.
 2. Современная отечественная музыкальная литература. Вып. 1, 2. Ред-сост. Е.Е. Дурандина. М., 2005, 2007.
 3. Степанов О. «Театр масок в опере Прокофьева "Любовь к трем апельсинам"».
 4. Савкина Н. С.С. Прокофьев. М., 1982.
 5. Сабина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
 6. Иконников А. Художник наших дней Н.Я. Мясковский. М., 1982.
 7. Музыка XX века: очерки. Ч. 2, кн. 3, М., 1980. сс. 124-152.
 8. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001
 9. Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1953.
 10. Дельсон Ф. Фортепианные концерты С. Прокофьева. М., 1961.
 11. Хубов Г. Арам Хачатурян. М., 1967.
 12. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М., 1966.
 13. Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
 14. Музыкальный мир Георгия Свиридова: сб. статей. // Сост. А. Белоненко. М., 1990.
 15. Масловская Т. Георгий Свиридов и история отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2005.
 16. Арановский М., Симфонические писания. М., 1979.
 17. Григорьева Г. Русская хоровая музыка 1970-1980-х годов. М., 1991.
 18. Русская музыка и XX век. // сб. статей и материалов под ред. А. Арановского. М., 1997.
 19. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М., 1974.
 20. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990.
 21. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Магнитогорск, 2000.
 22. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
 23. Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина. М., 1980.
 24. Холопова В. Путь по центру: Композитор Родион Щедрин. М., 2000.

б) Дополнительная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
2. Музыкальная культура Древнего мира. Л., 1937.
3. Герцман Е. Тайны истории древней музыки. СПб., 2007.
4. Грубер Р. История музыкальной культуры. тт.1, 2. М.-Л., 1941, 1953, 1959.
5. Андреев А. К истории Европейской музыкальной интонационности. Ч. 2. Григорианский хорал. М., 2004.
6. Герцман Е. Языческие и христианские музыкальные древности. СПб., 2006.
7. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.
8. Иванов К. Трубадуры, труверы и миннезингеры. М., 2001.
9. История полифонии. Вып.1, 2, 2а. М., 1983, 1996.
10. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
11. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975.
12. Поспелова Р. Западная нотация XI – XIV веков. М., 2003.
13. Уилсон – Диксон Э. История христианской музыки. СПб., 2001.
14. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 2006.
15. Виппер Б. Итальянский Ренессанс XIII-XVI века. М., 1977.
16. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX в. М., 2001.
17. Искусство Италии XIII-XV веков. // Памятники мирового искусства. Вып. 8. М., 2001.
18. История искусств зарубежных стран. Т. 2. Искусство Средневековья и Возрождения. М., 1963.
19. Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 2006.
20. Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII вв. М., 1971.
21. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. *Cantus prius factus* и работа с ним. М., 1982.
22. Коннов В. Нидерландские композиторы XV-XVI веков. Л., 1984.
23. Русская книга о Палестрине. М., 2002.
24. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.
25. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
26. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
27. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное Барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
28. Музыка Западной Европы XVII-XIX вв. Сумы, 1994.
29. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – 1-ой половины XVIII века. М., 1983.
30. Рубаха Е. Эпоха барокко: некоторые принципы исполнительства. // Журн. Музыкальная Академия, 2004, № 4.
31. Старинная музыка в контексте современной культуры. М., 1989.

- 32.Горович Б. Оперный театр. Л., 1984.
- 33.Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып.1, 2, 3. М., 1986, 1987, 1988.
- 34.Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971.
- 35.Конен В. Перселл и опера. М., 1978.
- 36.Уэстреп Дж. Генри Перселл. Л., 1980.
- 37.Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера. тт. 1, 2. М., 1998, 2004.
- 38.Лучина Е. Некоторые особенности взаимодействия барочных и классицистских тенденций в операх А. Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 84. М., 1986.
- 39.Федосеев И. Оперы Г.Ф. Генделя и Королевская Академия музыки в Лондоне (1720 – 1728). СПб., 1996.
- 40.Баранова Т. Из истории органной мессы. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
- 41.Берков В. Хроматическая фантазия Я. Свелинка. М., 1972.
- 42.Дородницын В. Наблюдение над стилем Фрескобальди. // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 2, М., 1973.
- 43.Эскина Н. Букстехуде и немецкое барокко. Самара, 1992.
- 44.Друскин М. Клавирная музыка. // Друскин М. Собрание сочинений. Т. 1, СПб., 2007.
- 45.Брянцева В. Французский клавесинизм. СПб., 2000.
- 46.Кузнецов К. Музыкально-исторические портреты. М., 1937.
- 47.Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973.
- 48.Булычева А. Обманчивая ясность. Поэтика рококо в клавесинных пьесах Ф. Куперена. // Журн. Музыкальная Академия, 2001, № 3.
- 49.Малиньон Ж. Жан Филипп Рамо. Л., 1983.
- 50.Епишин А. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб., 2006.
- 51.Кузнецов К., Ямпольский И. Арканджело Корелли. М., 1953.
- 52.Дуков Е. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 1999.
- 53.Арнонкур Н. Программная музыка – Концерты Вивальди ор. 8. // Советская музыка, 1991, № 11.
- 54.Белецкий И. Антонио Вивальди. Л., 1975.
- 55.Бочаров Ю. Увертюра в эпоху Барокко. М., 2005.
- 56.Бочаров Ю. Air в музыке барокко. // Фортепиано, 2000, № 3.
- 57.Доброхотов Б. Бранденбургские концерты И.С. Баха. М., 1962.
- 58.Рабей В. Георг Филипп Телеман. М., 1974.
- 59.Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980.
- 60.Раабен Л. Скрипичные концерты барокко и классицизма. СПб., 2000.
- 61.Генрих Шютц. Сб. статей. М., 1985.
- 62.Штейнгард В. Генрих Шютц. М., 1980.
- 63.Груббер Р. Г. Гендель. Л., 1935.
- 64.Роллан Р. Гендель. // Музыкально-историческое наследие. Вып. 2, М., 1987.
- 65.Волов Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры. // Журн. Музыковедение, 2008, № 7.
- 66.Консон Г. Трагические оратории Генделя. // РАМ им. Гнесиных. М., 2006.

67. Федосеев И. Оратория Генделя «Мессия». // Musicus, 2007, № 9.
68. Барна И. Если бы Гендель вел дневник. Будапешт, 1972.
69. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. М., 2005.
70. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005.
71. Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. М., 1980.
72. Бах и современность. Сб. статей. Киев, 1985.
73. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
74. Носина В. Символика музыки Баха. М., 2004.
75. Проблемы музыкального стиля И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. М., 1985.
76. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2002.
77. Хаммершлаг Я. Если бы Бах вел дневник. Будапешт, 1965.
78. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
79. Кириллина Л. Опера-буффа и XX век. // Журн. Музыкальная Академия. М., 1995, № 3.
80. Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. М., 2006.
81. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
82. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
83. Соллертинский И. Глюк. // Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. М., 1956.
84. Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч. I, кн.1. М., 1987. Ч. I, кн. 2. М., 1988. Ч. II, кн. 1. М., 1988. Ч. II, кн. 2. М., 1989.
85. Арнонкур Н. Драматургия Моцарта в зеркале писем об «Идоменее». Моцарт не был новатором. // Советская музыка, 1991, № 12.
86. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
87. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008.
88. Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.
89. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000.
90. Эйнштейн А. Моцарт. М., 1977.
91. Окраинец И. Доменико Скарлатти. Через инструментализм к стилю. М, 1994.
92. Петров Ю. Испанские жанры в клавирном творчестве Доменико Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
93. Захваткин. Клавирная музыка Ф.Э. Баха и ее исполнение. // Журн. Музыкальная Академия, 2008, № 1.
94. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. М., 1972.
95. Новак Л. Йозеф Гайдн. М., 1973.
96. Бородин Б. О клавирном творчестве Гайдна. // Фортепиано, 2004, № 3-4.
97. Как исполнять Гайдна. М., 2003.
98. Как исполнять Моцарта. М., 2003.
99. Альшванг. Людвиг Ван Бетховен. М., 1966.
100. Бетховен Л. Сб. статей. Вып. 1. М., 1971. Вып. 2. М., 1972.
101. Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926.

102. Берлиоз Г. Симфонии Бетховена. Избранные статьи. М., 1956.
 103. Друскин М. Фортепианные концерты Бетховена. М., 1959.
 104. Как исполнять Бетховена. М., 2003.
 105. Кириллина Л. Л. ван Бетховен. Жизнь и творчество. В 2-х т. М., 2009.
 106. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. Л., 1979.
 107. Лаврентьева И. Поздние сонаты Бетховена. // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. М., 1966.
 108. Людвиг ван Бетховен. Эстетика, творческое наследие, исполнительство. Л., 1970.
 109. Нейгауз Г. О последних сонатах Бетховена. // Советская музыка, 1963, № 4.
 110. Сигети Ж. Скрипичные произведения Бетховена. // Ж.Сигети. Воспоминания. Заметки скрипача. М., 1969.
 111. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. М., 1963.
 112. Фортунатов Ю. «Леонора». // Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
 113. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
 114. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы». // Журн. Музыкальная Академия, 2000, № 1.
 115. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
 116. Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
 117. Адорно Т. Шуберт // Социология музыки. М., СПб., [б.г.].
 118. Берлиоз Г. Мемуары. М., 1967.
 119. Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956.
 120. Бэлза И. Шопен. М., 1956.
 121. Виеру Н. Драматургия баллад Шопена. // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
 122. Ворбс Г. Ф. Мендельсон-Бартольди. М., 1966.
 123. Вульфius П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта. М., 1974.
 124. Вульфius П. Франц Шуберт. М., 1983.
 125. Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. М., 1968.
 126. Дамс В. Ф. Мендельсон. М., 1970.
 127. Дамс В. Ф. Шуберт. М., 1970.
 128. Житомирский Д. Р. Шуман. М., 1964.
 129. Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. М., 1961.
 130. Кремлёв Ю. Шопен. М., 1956.
 131. Лахути А. О роли образного контраста в «Крейслериане» // там же.
 132. Лист Ф. Шопен. М., 1956.
 133. Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.
 134. Меркулов А. Фортепианные сюитные циклы Шумана. Вопросы целостности композиции и интерпретации. М., 1991.
 135. Мильштейн Я. Очерки о Шопене. М., 1987.
- Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.

1. А.Н. Скрябин в пространствах культуры XX в. М., 2009.
2. Асафьев Б. Симфонические этюды. М., 2008.
3. Баева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. М., 2009.
4. Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой панихиды). Вып. 1. Великая панихида знаменного распева; Вып. 2. Русское безлинейное многоголосие. М., 2005.
5. Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972.
6. Бражников М.В. Статьи о древнерусской музыке. Л., 1975.
7. Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева Л., 1984.
8. Вознесенский И.И. О пении в православных церквах Греческого Востока с древнейших до новых времен, Ч. 1, 2. Кострома, 1895-1896.
9. Вознесенский И.И., прот. Осмогласные распевы трех последних веков Православной Русской Церкви. Вып. 1 Киевский распев, К., 1888, М. - Лейпциг, 1898, Вып. 2 Болгарский распев, К., 1891, Вып. 3 Греческий распев в России. Киев, 1893.
10. Воспоминания о Рахманинове. Вып. 1-2. М., 1988.
11. Воспоминания о серебряном веке. Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1993.
12. Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. Л., 1961.
13. Гимнология. Вып. 1-5 / Материалы международных конференций. МГК им. П.И. Чайковского, М., 2000-2008.
14. Греко-русские певческие параллели: Сб. научн. трудов по материалам «Бражниковских чтений» / Сост. и науч. ред А.Н. Кручинина и Н.В. Рамазанова. М.-СПб., 2008.
15. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М., 2002.
16. Гусева А.Н. Православный звон: опыт музыкально-акустического исследования. М., 2010.
17. Гусейнова З.М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII века. СПб., 2008.
18. Ефимова И.Е., Шиндин Б.А. Демественный распев: Монодия и многоголосие. Новосиб., 1991.
19. Заболотная Н.В. Музыкальная культура Древней Руси в певческих рукописях XI-XIV веков. Учебное пособие для муз. вузов. М., 2004.
20. Звуковое пространство православной культуры. Сб. трудов. Вып. 173 / РАМ им. Гнесиных. М., 2008.
21. Ковалев М. Бортнянский (серия ЖЗЛ, вып. 748 (741)). М., 1998.
22. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
23. Мифы и Миры Александра Глазунова. Сб. ст. СПб., 2002.
24. Михайлов М. А.К. Лядов. Л., 1985.
25. Мусоргский М.П. Письма и документы. М., Л., 1932.
26. Музыкальная культура Православного мира. Традиция, теория, практика / Материалы межд. конф. / РАМ им. Гнесиных. М., 1994.

27. Музыкальная культура Средневековья / Материалы межд. конф. / МГК им. П.И. Чайковского. Вып. 1-2. М., 1990-1991.
 28. Новое о Рахманинове. М., 2006.
 29. Н.К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1981.
 30. Православная энциклопедия. тт. 1-30. [Электронный ресурс] / Под. ред. Патр. Моск. и всея Руси Кирилла: <http://www.pravenc.ru>.
 31. Преображенский А.В. Культовая музыка в России. Л., 1924.
 32. Преображенский А.В. Греко-русские певческие параллели XI-XII вв. Л.
 33. Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Сб. ст. Л., 1979.
 34. Протопопов В.В. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989.
 35. Разумовский Д.В. Свящ. церковное пение в России. Вып. 1-3. М., 1867-1869.
 36. Рамазанова Н.В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI-XVII веков. СПб., 2004.
 37. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл. Т.Ю. Масловской. М., 2004.
 38. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2002.
 39. Сабанеев Л. Воспоминание о Танееве. М., 2003.
 40. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001.
 41. Сарябьянов Д.В. Модерн: История стиля. М., 2001.
 42. Скребков С.С. Русская хоровая музыка XVII-XVIII веков. М., 1969.
 43. Скрябин А.Н. Письма. М., 2006.
 44. Серегина Н.С. Песнопения русским святым. СПб., 1994.
 45. Сохор А. Бородин: жизнь, деятельность, музыкальное творчество. Л., 1965.
 46. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.
 47. Стравинский И.Ф. Статьи. Воспоминания. М., 1985.
 48. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
 49. Чайковский: Новые документы и материалы. СПб., 2003.
 50. Шабшаевич Е. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной фортепианной практике. М., 2011.
 51. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1981.
- Отечественная музыка XX века.
1. Бронфин Е. Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия. Л., 1964.
 2. Румянцев С. Коммунистические колокола. // Сов. музыка., 1984, № 11.
 3. Мосолов А. Статьи и воспоминания. М., 1996.
 4. Попов Г. Из литературного наследия. М., 1986.
 5. Щербачев В. Статьи. Материалы. Письма. Л., 1985.
 6. Нестьев И. Из истории русского советского авангарда. // Сов. музыка., 1991, № 1.
 7. Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М., 1979.
 8. Бретаницкая А. «Нос» Д.Д. Шостаковича. М., 1983.
 9. Степанов О. «Театр масок» в опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». М., 1972.
 10. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.

11. Енукидзе Н. Оперная пародия и русский музыкальный театр 20-30-х годов. // Шостаковичу посвящается: Сб. статей., М., 1997.
12. Тараканова Е. «Нос» Шостаковича и авангардные художественные направления начала XX века. // Шостаковичу посвящается. М., 1997.
13. Сабанеев Л. Воспоминания о России. Классика-XXI. М., 2004.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями и стационарной аппаратурой для воспроизведения аудио- и видеозаписей, переносной техникой для аудио- и видеовоспроизведения.

**Рабочая программа дисциплины
Современная музыка**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академический вокал**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры истории музыки

Протокол № ____ от «_____» апреля 2019 г.

Авторы:

II. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Современная музыка» является ознакомление студентов с отечественной и зарубежной музыкальной культурой XX–XXI веков.

Задачи дисциплины:

- представить панораму композиторского творчества XX–XXI веков, важнейшие композиторские техники;
- продемонстрировать историческую преемственность и новации в творчестве ведущих композиторов;
- осветить отдельные эстетические, теоретические и исторические концепции музыкального искусства XX–XXI веков, оказавшие воздействие на творческую практику.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века.
	<i>Уметь:</i> – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства.
	<i>Владеть:</i> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – техники композиции в музыке XX–XXI вв.
	<i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 4 курса (7–8 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	—	8
Аудиторные занятия		62		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа студентов
			Лекции	
1.	Современная музыка	108	62	46

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Современная музыка	Тема 1. Предмет, концепция курса «Современная музыка». (4 часа лекционных) Тема 2. Предшественники авангардной эстетики. (2 часа лекционных) Тема 3. Avant-garde / Музыкальный авангард. (2 часа лекционных) Тема 4. Конкретная музыка. (2 часа лекционных) Тема 5. Творческие идеи Я. Ксенакиса (1922 – 2001). (2 часа лекционных) Тема 6. Эстетические теории нового искусства. (2 часа лекционных) Тема 7. Сериализм. (2 часа лекционных) Тема 8. Соноризм. (2 часа лекционных) Тема 9. Авангардизм 1960-х. (2 часа лекционных) Тема 10. Полистилистика. (2 часа лекционных)

	Тема 11. Творческий облик Штокхаузена (1928 – 2004). (2 часа лекционных) Тема 12. Авангард 1970-х. Minimal Art (США), musique repetitive (Франция). (2 часа лекционных) Тема 13. Лицом к Востоку! (2 часа лекционных) Тема 14. Инструментальный театр. (2 часа лекционных) Тема 15. Неофольклоризм середины XX века. Экзотизм. (2 часа лекционных) Тема 16. Историзация. (2 часа лекционных) Тема 17. Неоромантизм. (2 часа лекционных) Тема 18. Новый радикализм. (2 часа лекционных) Тема 19. Параллельные течения. (2 часа лекционных) Тема 20. Крупнейшие фигуры как индивидуальное направление 2-й половины XX века. (2 часа лекционных) Тема 21. Х.-М. Гурецкий (1933). (2 часа лекционных) Тема 22. Третье направление. (2 часа лекционных) Тема 23. Музыкальная культура России 2-й половины XX века. (2 часа лекционных) Тема 24. Серийность. (2 часа лекционных) Тема 25. Сонористика. (2 часа лекционных) Тема 26. Алеа. (2 часа лекционных) Тема 27. Минимализм. (2 часа лекционных) Тема 28. Неофольклоризм. (2 часа лекционных) Тема 29. Классическое русло. (2 часа лекционных) Тема 30. Третье направление. (2 часа лекционных)

Тема 1.

Предмет, концепция курса «Современная музыка».

Между историей и современностью. Хронологические границы курса (середина XX века — начало XXI, вплоть до наших дней). Мотивация именно такого условного разделения на музыку исторической традиции и современную, находящуюся во многом в поиске новых форм и средств выразительности, новой образности, нового понимания смысла, назначения.

Проблемы терминологии. Разные музыки (типология видов): (академическая музыка европейской традиции, экзотическая, популярная, коммерческая, Elite - Ernste - Elite - Untere Untrehaltung - musik и др.)

Новая, авансированная. Отсутствие, в отличие от предшествующих эпох, единства творческих концепций, общего стилистического движения. Конгломерат многочисленных течений, идейных позиций и проч. Кризисность музыкального сознания.

Тема 2.

Предшественники авангардной эстетики.

Итальянские футуристы 1920-х гг. Отрицание традиционной культуры. Крайняя урбанизация сознания: культ конкретных звучаний, реалий индустриального города (рев мотора, хлокотанье воды в трубах и проч.) Анархический радикализм, уничтожение материальных носителей старой культуры — поломка инструментов.

Манифесты о новой реальности искусства Ф. Маринетти, Л. Руссоло. Антейл — Механический балет (1926 г., для 4-16 роялей, звонков, пилы, наковальни, аэропропеллера).

Ч. Айвз (1874 – 1954). Своеобразие творческого метода. Усложненность ладогармонического языка (атональная четвертитоновость), разностилевые соединения — путь к полистилистике, алеаторике, пространственной музыке. Вопрос, оставшийся без ответа. Отсутствие формального эксперимента.

Э. Варез (1885 – 1965). Стратосферный колосс звука. Соноризм (состав оркестра, вывернутый наизнанку звук). Ионизация (1934 г.) — первое сочинение для ударных. Предчувствие электронной музыки — теремины, сирены, квадрофония. Создание Электронной поэмы в 1958 г. Геометризм (преобразования звукового тела — сжатие, растяжение, вращение, наложение, перекрещивание пластов). Интегралы, Октандр. Плотность 21,5.

Э. Сати (1866 – 1925). Парадоксальность личности и творчества. Новая простота в обличьи нарочитого примитива — Гимнопедии, Сушеные эмбрионы. Парад — путь к конкретным звучаниям, полистилистике, инструментальному театру.

Тема 3.

Avant-garde / Музыкальный авангард.

Радикальный период: эстетика, тенденции, технология. Отказ от постромантической, символично-импрессионистической образности. Ломка эстетических принципов, основ мышления вплоть до культа машин.

Милитантистский принцип Абсолютизация новизны. Магия структурализма, атомизации приема. «Города стерты с лица земли, и можно начинать с самого начала, без оглядки на руины» (Штокхаузен). Социальное признание и материальная поддержка.

Фестивали новой музыки: Донауэшинген, Дармштадт, Баден-Баден, Метц, Страсбург, Париж, Загреб, Варшава. Электронные студии как организационно-учебные и экспериментальные лаборатории. Первая в Париже INA GRM (1958 г., П. Шеффер, П. Анри, Б. Пармеджани, И. Малек, А. Букурешльев, Ф. Бэл), СЕМАМу (1966 г., рук. Я. Ксенакис), IRKAM (1976 г., директор Булез), CIAMI (создатель Ж.-К. Элуа), студии в Метце (К. Лефебр), Марселе (Ж.-К. Риссе).

Электронное направление в США — М. Бэббит.

Тема 4.

Конкретная музыка.

П. Шеффер — в поисках путей новой музыки. Первые опусы — Этюд с турникетом, Этюд с кастрюлями (1948 г.). Шум как субстанция формы.

Шеффер, Анри — Симфония для одного человека (1950 г.). Источники звука, технология. Кейдж — Музыка для 12 радиоприемников.

Этапы в развитии электроакустической музыки (магнитофон, синтезатор, компьютер, ординатор, ЭВМ: 4-х, URIC). Иные категории формы, гармонии и проч. Волны Мартено (1928 г.).

Принципы работы над музыкальным сочинением: изменение тембра, высоты, цифровое преобразование частот, синтез звука, монтаж и др.

Ж.-К. Риссе — Мутации (1969 г.), Торо Такемицу — «Aj», Ария для меццо-сопрано и синтезатора, М. Бэббит — сочинение для синтезатора.

М. Строппа. Traetoria 84 — взаимодействие живого звука (рояль) и электронного, генерируемого компьютером.

В. Котоньский Весенняя музыка для флейты, гобоя, скрипки и синтезатора (197 г.).

Ж.-К. Элуа — Gaku — no michi.

Тема 5.

Творческие идеи Я. Ксенакиса (1922 – 2001).

Стохастическая теория. Взаимозависимость музыкальных и физических процессов. Пространственно-архитектурный принцип композиции, опора на теорию вероятности, больших чисел. Программирование на URICe. Типы конструктивных или научных программ. Mists (1980 г.) — принципы закона Каучи, гиперболический косинус и т.д., закон Броуновского движения). Ночи для ансамбля голосов (1968 г.). Ата.

Тема 6.

Эстетические теории нового искусства.

Х. Ортега-и-Гассет, Т. Адорно, К. Дальхауз, Маркузе, А. Голеа, Й. Хейзинга. Изменившиеся условия, изменившиеся представления о природе и назначении искусства. Полифонизация сознания. Элитарное («...чем более оторвано от породившего ее общества, тем чище...») и массовое искусство (создающееся как товар). Философский сциентизм и музыкальный структурализм. Эстетика тишины в опусах Кейджа «4.33» и «0:00» (1952 г.). Модальность тишины (Литтлфилд). Семантика музыкального языка и ее изменения. Апсихологизм, Метод ирреализации — дегуманизация искусства. Избыток формализма и стилизации, очищающее начало в развитии мировой культуры — игра. Произведение как акция.

Искусство, которое не является больше прекрасным.

Противоречия: замысел и результат, восприятие, аудитория.

Тема 7.

Сериализм.

Дармштадская школа. Курсы новой музыки. К. Штокхаузен, Л. Берио, П. Булез, А. Дютыйе, Б. Мадерна, В. Хенце, Л. Ноно, А. Пуссер. Формальный порядок.

Творческий облик Булеза (1925).

Структурализм Булеза. Структуры для двух фортепиано (1952 г.). Музыкант — исполнитель, мыслитель, руководитель Иркама. Мысли.

Ощущение тупика: эпигонство, «отчаянная монотония», «стерильный маньеризм абстрактных изделий» (Булез).

Тема 8.

Соноризм.

Расширение звукоокрасочных возможностей, изменение в иерархии выразительных средств. Фактура. Особенности записи партитуры. Польские партитуры для оркестра и хора. Гурецкий — Столкновения, Пендерецкий — Трен памяти жертв Хиросимы, *Dies irae* (1967 г.). Лигети — Атмосферы (1961 г.). Композиция красочных пластов, микрополифония, калейдоскопическая игра мелкими контрапунктическими рисунками. Приключения, Новые приключения (1962 г.) — соноризм, смыкающийся с идеями постмодернизма (звуки жизни как сюрреалистический мир).

Тембровые композиции Ж. Грize.

Тема 9.

Авангардизм 1960-х.

Критика идеи абсолютного порядка, «точечной музыки» (Ксенакис, Элуа, Строппа).

Принципы алеаторики.

Творческие дерзания Д. Кейджа (1912 – 1992). Теория случайности и открытой формы. Книга перемен. Музыка перемен (1951 г.). Препарированный рояль. *Sonatas and Interludes* (1948 г.). Открытая форма, момент-форма (М. Фелдман). Лекция о нечто (1959 г.) — «Что есть начало того, что не имеет середины и конца? И что есть конец того, что не имеет начала и середины?».

Графическая партитура. Отсутствие фиксированного текста. «Не то, что должно быть, но то, что может случиться» (Булез).

От тотальной сериальности к алеаторике: Штокхаузен — *Klavierstück XI*, Булез — фортепианная соната № 3.

Соединение противоположных техник в рамках одного сочинения. Булез — *Eclat* (1964 г.).

В. Лютославский (1913 – 1994).

Ротационная, контролируемая алеаторика. Книга для оркестра (1968 г.), 2-я симфония (1967 г.). Отсутствие синхронизированной вертикали, оркестровые секции. Микроинтонации, микротембры, скорость внутренней пульсации.

Хеппининг как разновидность поп-арта. Бесфабульное действо. Абсурдность, эпатажность. Фрейдистская идея высвобождения творчески-бессознательного (участие публики), слиянность искусства с бытом.

Тема 10.

Полистилистика.

Живопись (коллаж, стилизация) и музыка. Классификация методов полистилистики (Шнитке). Брэдмайер – Бетховен — богатели.

О Творческих поисках Л. Берио (1925). Интерес к голосу. Студия фонологии. К. Берберян. Особенности мировоззрения. Антропологические поиски музыкального архетипа. Сого – языковое поле (Африка, Полинезия, Франция, Иран). Симфония (1969 г.).

Концепция. 3 часть — Суперколлажная (47 цитат: от Баха до Шенберга, от Бетховена до Штрауса, от Брамса до Стравинского, от Берга до Булеза) в контейнере тотальной цитаты (Малера).

Полистилистика (академический стиль, джаз, рок) в духовном жанре — Месса Бернштейна (1971 г.).

Тема 11.

Творческий облик Штокхаузена (1928 – 2004).

Идея высшего порядка (сериализм и пуантилизм) Штокхаузена. Klavierstück IX (1955 г.), Контра-пункты, Перекрестная игра (1951 г.). Самосознание — Тексты. Пространственно-звуковые поиски. Исполнение сочинений в вертолете, в Бейрутской пещере.

Opus 1970 — На короткой волне с Бетховеном. Идея интуитивной музыки («Интуитивное превращение музыки в музыку совершенно новую»).

Тема 12.

Авангард 1970-х. Minimal Art (США), musique repetitive (Франция).

Минимальное искусство первичных структур, элементарное, бедное. Американская школа композиции конца 1960-х. С. Райчи (1936) «Музыка как постоянно растущий процесс» (работа 1968 г.). Статическая композиция. Архаические прообразы древних культур — Музыка для 12 кусков дерева (1973 г.). «Процесс соотношений постепенно сдвигающихся фаз между двумя более идентичными моделями» — Piano Phase (1967 г.). Простой непрерывно повторяющийся ритм, мелодические элементы. Опера «Эйнштейн на пляже». Ф. Глас — процесс прибавлений — Metamorphosis 1988. Лигети — Континуум для клавесина. Концентрическая музыка — минимальная музыка — бесконечная музыка.

Штокхаузен — Stimmung. Путь в трансцендентальное (1968 г.). Минимализм (обертоновый ряд как исходный тематизм), медитация. («Когда я тебя погружаю, я уже полностью пребываю вовне, на самой высокой точке...»). Интуитивная музыка — Из семи дней. Противоположная сознательному творчеству импровизация на основе связи с интуицией.

Тема 13.

Лицом к Востоку!

Постсоноризм на основе синтеза европейской и неевропейской традиций (индийской). Пуантилизм (ценность отдельного звука), звуковые колебания, аура микроинтервалики. Дж. Шелси (1905 – 1988). Квартет № 4. Своеобразие программного замысла (сверхчувственность, мистицизм).

Ж.-К. Элуа (1939). Первоначальное соединение музыки в тембре Запада и Востока. Повторность и медитативность восточной культуры и вариационность западной — Камакала. L'approche du Feu mediant. Японские буддийские песнопения, музыка гагаку, вагаку (бонсан, семе, подлинные инструменты).

Мировоззрение европейского художника.

Тема 14.

Инструментальный театр.

Самоценность жеста, позы и проч. на уровне символа. Театр абсурда (абсурдность бытия и искусства). Гротеск, пародия. Кризис коммуникативности. М. Кагель — Людвиг Ван (1969 г.) — свободное использование фрагментов музыки Бетховена, подвергаемых искажению (метаколлаж). Царь Игорь (китчевое). Старое в иронической упаковке. «Слышимое видеть, видимое слышать» — Концерт для глухой вдовы (для 2-х немых клавиатур). «Критическая музыка» (Кагель) как способ ниспровержения общественных норм, благонравия.

Тема 15.

Неофольклоризм середины XX века. Экзотизм.

Различные варианты. З. Краузе «Народная музыка» (1972 г.) — ностальгически далекое, едва проявляющееся. «Песни народов мира» Берио — прямая фольклорность (целостность формы — структуры и проч.)

Тема 16.

Историзация.

Кризис новой музыки. Новые формы интеграции прошлого. Все в новом контексте. Импульс, толчок для собственного. М. Келькель. Tambeau de Scriabine (1973 г.) по эскизам Скрябина к Предварительному действию. Взаимопроникновение русского (скрябинского) и французского музыкального космоса.

Новая религиозность — А. Пярт. Miserere (1989 г.), Литания (1994 г.).

Неомадригализм Далапиккола. Э.-Л. Уэббер — Реквием.

Тема 17.

Неоромантизм.

Новая простота? Эклектизм?

В. Рим — струнный квартет, К. Пендерецкий. Когда Иаков проснулся (1974 г.).

З. Краузе — Фортепианный концерт. Тональность. Семантика, родственная миру чувств романтизма. Формы, принципы развития и проч.

Тема 18.

Новый радикализм. Концептуальное (или информационное) искусство.

Валюнтаристско-субъективная позиция. Очищение от всех возможных ассоциаций с традиционным искусством. Изгнание традиционных способов игры на инструментах и проч.

Школа Лахенмана. Внимание на процесс потенциального создания, на идею с помощью различных знаков — чаще антиэстетических, антихудожественных. Дематериализация. Пустая форма. Не столько текст, сколько контекст. Самоценность намерений, а не результата как завершенного текста. Попытка создания воображаемых миров.

Тема 19.

Параллельные течения.

Неавангардные тенденции Ж. Бонди, Д. Лесюр, А. Жоливе, М. Оана, С. Нигг, А. Паттерсон, Н. Рота.

Приверженность мелодизму, интонационно-тематическому развитию и т.п.

Новое поколение — отход от принципов авангарда / поставангарда. Г. Райбел, Ж. Гризе, М.-А. Далбави и др.

Тема 20.

Крупнейшие фигуры как индивидуальное направление 2-й половины XX века.

О. Мессиан (1908 – 1992). Личность, выходящая за пределы авангардных / поставангардных тенденций. Индивидуальный стиль. Особенности мировоззрения. Христианская и экуменическая религиозность (отсутствие храмово-обиходных жанров). «Техника моего музыкального языка». Серийность, соединенная с модальностью. Образный мир сочинений.

7 хайкай (1962 г.). Японские птицы и японский пейзаж с традициями японской музыки. Особая форма проникновения в особенности музыкальной культуры Японии, религиозного мировоззрения, воссоздание традиций гагаку. Принцип круговой симметрии и ассиметрии. Особенности программы, ремарок. Разрушение мерности (а-метричность). Тембровые миксты. Поэзия и сакральность.

Тема 21.

Х.-М. Гурецкий (1933).

Сонористические искания раннего периода. Кантата Ad Matrem (1973 г.). Скупость средств и предельная выразительность. — Не триумф ли реализма? (Киселевский).

Осознание высшей силы традиции. Старопольская музыка.

Симфония печальных песен для сопрано и оркестра (1976 г.). Своеобразие замысла, драматургии, языка. Качественно новый результат воплощения принципов минимализма, статической композиции.

Тема 22.

Третье направление.

Мюзикл, творчество композиторов Махавишну, Чик Кореа, Пьяццолы.

Тема 23.

Музыкальная культура России 2-й половины XX века.

Особенности эволюции музыкального искусства периода оттепели.

Основные направления. Общеввропейские тенденции: авангард / поставангард и т.д.

Особый опрокинутый характер эволюции (от альянса с традицией ко все большему радикализму).

Новые технологии, средства.

Электронные опыты 1960-х. АНС. Э. Артемьев — 12 взглядов на мир звука. Э. Денисов — Пение птиц (1969 г.). Шнитке — Желтый звук.

Ф. Караев — Соната для двух исполнителей. Соединение живого звучания в духе поствебернианства (микромир звука: точки, вспышки, пятна), сонорики (препарированный рояль, колокола, виброфон) и электроники (магнитофонная лента с голосом плачущего младенца).

Физико-математические принципы музыкальных композиций В. Ульянича.

Тема 24.

Серийность.

Сочинения наиболее приверженных этой технике композиторов — А. Волконский. Н. Каретников, А. Шнитке.

Полистилистика.

А. Пярт — Коллаж на тему ВАСН, Виолончельный концерт. 1-я симфония Шнитке (1972 г.). Идея сочетать несочетаемое (на новом этапе) — академическая стилистика и стилистика рок-музыки. «Доктор Фаустус», Concerto grosso.

В. Екимовский — Лирические отступления (1971 г.). Безинтонационное свое и яркоинтонационное чужое (Малер, Барбер, Брамс, Чайковский).

В. Лобанов — 2-я соната для фортепиано. Интертекстуальность. Р. Леденев — уникальность замысла сочинения «Метаморфозы темы И.С. Баха для альта и струнного ансамбля».

Тема 25.

Сонористика.

Ансамбль ударных инструментов М. Пекарского как стимул музыки для ударных. В. Артемов — Тотем, Заклинания (1979 г.). Образцы архаической и шаманской мистики.

Г. Канчели. Медленная музыка. От прямой фольклорности 3-ей симфонии к опосредованной специфике гармонии, фактуры, тембра. Тип контраста, тип драматургии. 4-5 симфонии. А. Тертерян — сонорный тип симфонической драматургии.

С. Губайдуллина — Концерт для фагота и низких струнных, сочинения для клавесина и ударных и проч.

Тема 26.

Алеа.

Первые робкие опыты. Слонимский Концерт-буфф (1964 г.). Соединение серийности (1 ч.) и алеаторики (2 ч.). Элементы сонористики (новые способы игры на духовых, по струнам рояля).

В. Мартынов — Распорядок дня (свободное варьирование мелодической и ритмической модели). Идея минимализма, сонорики (индийская дарбукка, гвинейский тамтам). Денисов — Пароход плывет мимо пристани (1986 г.).

Коллективная алеаторика (хеппининг) — проект «Астрей» (С. Губайдулина, В. Суслин, Вяч. Артемов).

Инструментальный театр.

Шнитке — Три сцены для голоса и ударных (1980 г.).

Тема 27.

Минимализм.

Медитативный — Артемов «Симфония элегий» (1977 г.).

Ностальгический — В. Мартынов «Войдите!» (1988 г.).

Новая простота — концепции Н. Корндорфа, В. Кобекина.

Эстетика китча (Kitsch).

Сближение академического и массового искусства. Штамп, возводимый в новую доступность и красоту. Балансирование на грани с пошлым.

Сильвестров «Китч-музыка» (1974 г.), «Тихие песни» (1977 г.). Л. Десятников. На стихи Пушкина. Выявление в стихе скрытой мелодии. Прекрасное прошлое. Портрет исчезнувшего мира? Комментарий к романтической музыке.

Постмодернизм. Конец авторского искусства? Симуляция на всем, что создано (В. Мартынов). С. Губайдулина «Offertorium», А. Шнитке «Жизнь с идиотом», Л. Десятников «Дети Розенталя».

Альтернатива — фестиваль новой музыки.

Концептуальное искусство.

Оппозиция так называемому академическому авангардизму. Замысел, концепция, описание намерений, оговаривание смысла подтекста, контекста. Сомнение в самоценности языка музыки. Зрелищность, инструментальный театр / хеппининг, простота языка, полемичность, пародийность. И. Соколов — Ната-соната. В. Екимовский — Лебединая песня и др.

Тема 28.

Неофольклоризм.

Почвенное искусство. Непосредственная глубинная преемственность с этническими пластами культуры. Новая фольклорная волна. В. Гаврилин, Р. Щедрин, В. Салманов, С. Слонимский, К. Волков, Ю. Буцко, А. Ларин и др.

«Плачи» Э. Денисова (1966) — реконструирование народного обряда. Архаическая, охранительная эстетика — В. Тормис, П. Дамбис. Прямая жанровость, особенности народного исполнения, фоника народного слова.

Хоровой цикл «Голоса пастухов» Дамбиса (пастушьи, песни-ликования). Синтез с элементами современной технологии — алеаторики, сонористики.

Новая индивидуальная версия взаимопроникновения Востока и Запада. Ф. Али — заде «В стиле габиль». Новый ракурс фольклорного и минималистского — П. Васкс.

В. Кикта «Фрески Софии Киевской» — воссоздание древнерусской традиции — распевы Киевской Руси, скоморошина, духовный стих.

Тема 29.

Классическое русло.

Неоклассические и неоромантические доминанты стиля, новизна не взрывного типа. Б. Чайковский, М. Вайнберг, Г. Уствольская, А. Эшпай, Н. Сидельников, Р. Леденев и др.

Сплав трех культур в творчестве Вайнберга: польской, русской, еврейской. Трагическое в лирико-философской форме. Графически ясная линейность, классицистская соразмерность.

Особый тип открытой эмоциональности, импульсивности, определяющий тематизм, образность, формообразующую логику в сочинениях Эшпая. Естественное соединение мелоса марийской, русской фольклорной лексики, православного знаменного распева (иногда джаза). «Песни горных и луговых мари», Концерт для саксофона и оркестра, Литургическая симфония.

Н. Сидельников «Романсэро о любви и смерти». Выразительное значение мелодизма, в т.ч. романсового.

Б. Чайковский. Романтическое мироощущение.

Остропсихологический строй сочинений — поэма для оркестра «Подросток», вокальный цикл «Последняя весна». Преодоление материала.

Новые сочинения духовной музыки: Мартынов, Волков, Дмитриев, Кикта, Каретников, Караманов.

Тема 30.

Третье направление.

Рок-опера, мюзикл, камерная вокальная лирика (А. Журбин, А. Рыбников, И. Егиков).

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётно-экзаменационные требования по курсу «Современная музыка» включают в себя ответ на вопросы, касающиеся описания какого-либо направления или периода в истории современной музыки или творчества современного композитора.

Отвечая на вопросы, студент должен показать знание теоретического материала, умение ориентироваться в направлениях и стилях музыки второй половины XX — начала XXI века и современных композиторских технологиях, а также владение навыками анализа явлений в области современного музыкального искусства. По желанию в течение курса студенты могут

подготавливать сообщения на заинтересовавшие их темы по согласованию с педагогом. При выставлении итоговой оценки на зачете преподаватель должен учитывать активность работы студента в течение всего курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Nyman M. Experimental music. Cage and beyond. Cambridge, 1999.
2. Акопян Л.А. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М. Практика 2010
3. Аппиньянези Р., Гэррет К. Знакомьтесь: Постмодернизм. СПб, Академический проект, 2004.
4. Бержери Ф., Мерлин А. История джаза со времен бопы. М., 2003.
5. Дубинец Е. Made in the USA: Музыка – это все, что звучит вокруг. М., 2006.
6. Дьердь Лигети. Личность и творчество. Сб.ст. под ред. Ю. Крейниной. М., 1993.
7. Ильин И. П. «Постмодернизм. Словарь терминов». М., Интрада, 2001.
8. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.
9. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М, 1996.
10. Козлов А. Джаз, рок и медные трубы. М., 2005.
11. Кон Ю.Г. О теоретической концепции Я. Ксенакиса // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976.
12. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. Н.А. Шматко. М., СПб., 1998.
13. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., 1970, польск. оригинал опубл. 1964.
14. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., Академический проект, 2002.
15. Манулкина О. Американские композиторы XX века. СПб., 2007.
16. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. М., 2010
17. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
18. Н. Шафер. Дунаевский сегодня. М., 1988.
19. Теория современной композиции. Отв.ред. В.С.Ценова. М., 2005
20. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
21. Холопова В.Н., Чигарева Е.И. Альфред Шнитке. М., 1989.
22. XX век. Зарубежная музыка. Материалы и документы. Вып. 1. М., 1995.
23. XX век. Зарубежная музыка. Материалы и документы. Вып. 3. М., 2000
24. Ценова В. Числовые тайны музыки Софьи Губайдуллиной. М., 2000.
25. Шилова И.. Фильм и его музыка. М., 1973.

б) Дополнительная литература

1. Maconie R. The works of Karlheinz Stockhausen./ London, 1976.
2. Peyser J. The new music: the sense behind the sound. N.Y., 1971
3. Salzman E. Twentieth century music: an introduction. Englewood Cliffs, 1967
4. Адорно Т. Философия новой музыки. М, Логос: XXIв, 2001.
5. Дубинец Е. А. Американская музыка второй половины XX века: Нотация и методы композиции: Автореферат дисс. ... канд. иск:17.00.02. М, 1996.
6. Коллиер Дж. Л.. Становление джаза. М., 1984.
7. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1997.
8. Стоянова И. «Лючано Берио: Пути в музыке» (Stoianova I. «Luciano Berio: Chemins en musique»). Paris, 1985.
9. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1994.
10. Холопова В.Н. Софья Губайдуллина. М., 1997.
11. Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт: постмодернизм или неоархаика? // Вопросы философии. 1999. № 4.
12. Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993.
Harvey J. The music of Stockhausen: an introduction./ London, Faber @ Faber, 1975.
13. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб, symposium, 2004.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Современная музыка» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями и стационарной аппаратурой для воспроизведения аудио- и видеозаписей, переносной техникой для аудио- и видеовоспроизведения.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины
Музыкальная педагогика и психология

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство

Профиль
Академическое пение

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры теории музыки

Автор:

III. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- изучение психологических особенностей процессов музыкального творчества;
- углубление представлений об общих и специальных музыкальных способностях, и способах их развития;
- изучение функционирования важнейших психологических систем, необходимых для успешной музыкальной деятельности;
- развитие представлений о психологических особенностях работы в музыкальном коллективе;
- изучение свойств музыкального мышления и музыкального восприятия;
- расширение знаний о саморазвитии личности в процессе профессиональной музыкальной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

	– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	<i>Знать:</i> – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <i>Уметь:</i> – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <i>Владеть:</i> – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять командное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;

	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;
	<i>Владеть:</i> – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.	<i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
ПК-3 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики;
	<i>Владеть:</i> – основным вокально-педагогическим репертуаром;

	– представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 - 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	2
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Первый учебный раздел («музыкальная психология») состоит из двух подразделов-блоков – теоретического и практического. Это деление отражает не вид учебных занятий (лекции или семинары), а их содержание - скорее отвлеченно-теоретическое или в большей степени актуально-практическое для текущей жизни и профессии студентов-первокурсников. Первый теоретический подраздел знакомит студентов с историей, направлениями исследований, отраслями музыкальной психологии, основными разделами и теоретическими концепциями данной науки. А также с теми разделами общей (внимание, ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, задатки, способности, эмоции, чувства) и социальной психологии в общефилософском, эстетическом и культурологическом контекстах, без которых невозможно освоение изучаемой дисциплины. Освоение первого подраздела сопровождается проверочными и познавательными тестовыми психологическими практикумами. Второй практический подраздел в значительной степени построен на теоретической базе семейной психологии, психологии труда и психологии групп с учетом профессиональной музыкальной специфики студентов. Его освоение сопряжено с большим количеством свободных дискуссий по теме занятий. Оба подраздела также знакомят студентов с базовыми концепциями психологии личности, необходимыми для освоения изучаемой дисциплины.

Второй учебный раздел («музыкальная педагогика») состоит из шести тематических подразделов. Первый подраздел рассказывает о зарождении педагогического аспекта человеческой культуры, появлении педагогической логики в мышлении передовых людей своего времени и кристаллизации в общественном сознании педагогических понятий. Второй подраздел повествует о целостности практической педагогической деятельности и теоретических представлений о ней, а также о невозможности элиминирования одного из компонентов этой целостности. В третьем подразделе отражено логическое и диалектическое взаимодействие между целями обучения, воспитания и содержанием образования, где содержание образования рассматривается в соответствии с теорией М.Я. Лернера об универсальной структуре любого содержания. В четвертом подразделе представлена в своем практическом преломлении концепция целостности педагогического процесса (педагогической системы), где (в соответствии с современной гуманистической парадигмой) субъекты педагогической системы выступают как равные личности, осуществляющие единую совместную творческую деятельность, будучи равным образом включенными в нее. Пятый подраздел подчеркивает важность того факта, что в основе любого педагогического процесса лежат взаимодействия уникальных личностей, без понимания чего плодотворный педагогический процесс не может существовать. Шестой подраздел построен на диалектическом различии в единой педагогической деятельности двух составляющих: обучения и воспитания.

І раздел. Музыкальная психология.

Подраздел І. Музыкальная психология. Теоретический блок.

Тема 1. Об истории музыкальной психологии. Отрасли музыкальной психологии и основные направления исследований в современной науке. Значение и роль музыки в жизни общества. Зарождение музыкальной психологии в недрах философии (античные и восточные мыслители о музыке). Теория аффектов. Теория этоса. Принцип атомизма. Гештальтпсихология. Научный подход к музыкальной психологии (Гельмгольц). Дискуссия Б.М. Теплова с Э. Гансликом (содержания музыкальных образов в формалистической эстетике).

Основные направления исследований в музыкальной психологии (развитие музыкальных способностей, психология музыкального обучения и воспитания, восприятие музыки, музыкальная память, влияние музыки на ценностную сферу человека, совершенствование музыкальной памяти, социологические исследования в областях, сопряженных с музыкой, психология творческих (музыкальных) коллективов и т.д.).

Основные отрасли музыкальной психологии: психология исполнительской деятельности, психология восприятия музыки, психология музыкального обучения и воспитания, психология музыкально-критической деятельности, музыкальная психотерапия и т.д.).

Тема 2. Специфика личности и деятельности музыканта. Свойства музыкальности. Движущие силы творчества.

Свободная дискуссия о личности и деятельности музыканта, об отличиях музыканта от представителей других творческих профессий. Личность и жизненный путь великих музыкантов.

Свойства музыкальности: возможность оперировать музыкально-слуховыми представлениями, чувство ритма, способность чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного выражения (по Б.М. Теплову).

Внутреннее побуждение к творчеству, общественное предназначение музыканта.

Тема 3 Внимание, его значение и развитие в деятельности музыканта.

Внимание и контроль.

Определение внимания. Внимание в широком и узком значении слова.

Внимание направленное на предшествующее или последующее события (опаздывающее или опережающее). Способность сосредоточиваться на выполняемой деятельности, умение отключаться от побочных раздражителей как одно из важнейших условий осуществления любого вида деятельности.

Недостатки внимания и способы их преодоления в процессе специального тренинга. Приемы тренировки внимания для музыкантов (Л. Баренбойм).

Контроль за своими действиями и достижение уровня автоматизированности действия.

Тема 4. Ощущение. Взаимодействие ощущений. Ощущения от обертонов.

Слуховые ощущения (мелодический слух, гармонический слух, полифонический слух, тембро-динамический слух, музыкально-слуховые представления, метронимические ощущения, двигательные ощущения).

Определение ощущения. Слуховые, тактильные, двигательные, ритмические и вибрационные ощущения и их значения в деятельности музыканта. Уровни ощущений – пороговые ощущения (сознание) и подпороговые (подсознание).

Анализаторы и способность к привыканию к воздействию раздражителя.

Основные процессы взаимодействия ощущений: сенсбилизация и синестезия; их характерные особенности. Приемы и методы развития звуковысотного, мелодического, полифонического, гармонического и тембро-динамического слуха, музыкально-слуховых представлений, метроритмических и двигательных ощущений.

Тема 5. Восприятие. Категоризация восприятия. Бессознательные аспекты музыкального восприятия. Восприятие музыки и его развитие.

Определение восприятия. Традиционное определение музыкального восприятия как способности к сопереживанию в настроении и чувстве, выраженных композитором в музыкальном произведении. Восприятие как процесс категоризации (эпоха, стилевые направления, жанр произведения, характер художественного образа произведения и т.п.). Эмоциональное

вчувствование в содержание произведения в процессе его восприятия. Порядок постижения музыкального произведения в процессе его восприятия: 1) выявление главенствующего настроения; 2) определение средств музыкальной выразительности; 3) рассмотрение особенностей развития художественного образа; 4) выявление главной идеи произведения; 5) понимание позиции автора; 6) нахождение в произведении собственного личностного смысла.

Активизация контактов с архетипами коллективного бессознательного (по К.Г. Юнгу), эмоциональная составляющая архетипов.

Развитие музыкального восприятия при помощи постановки вопросов и задач, активизирующих мыслительные и эмоциональные процессы воспринимающего в ходе целенаправленного музыкального воспитания.

Тема 6. Память. Основные виды памяти. Формирование логической произвольной музыкальной памяти.

Определение памяти. Виды памяти: зрительная, слуховая, кинестетическая, двигательная, эмоциональная, логическая.

Значение предварительного анализа произведения в развитии музыкальной памяти. Роль сознательной мыслительной работы в процессе заучивания музыкального произведения. Важность аналитического подхода к работе над художественным образом. Основные приемы при заучивании музыкального произведения наизусть: смысловая группировка и смысловое соотнесение.

Принципы работы над произведением (по формуле Гофмана): 1) работа с текстом произведения без инструмента; 2) работа с текстом произведения за инструментом; 3) работа над произведением без текста (игра наизусть); работа над произведением без инструмента и без нот.

Тема 7. Мышление. Особенности видов музыкального мышления. Развитие музыкальной мысли и музыкального мышления.

Определение мышления. Особенности музыкального мышления в западно-европейской и восточной музыке. Различные виды музыкального мышления: наглядно-образное, наглядно-действенное, абстрактно-логическое.

Музыкальная логика как материальная основа музыкального произведения.

Мелодия, гармония, метроритм, динамика, фактура – основные носители выражения смысла. Интонация как эстетическая категория, соединяющая в себе эмоциональное и рациональное начало.

Освоение логики развития музыкальной мысли: повтор и сопоставление, варьирование и чередование, продвижение, прогрессирующее сжатие, компенсация. Создание проблемных ситуаций (противоречие между имеющимися знаниями и их недостатком) в развитии музыкального мышления.

Тема 8. Воображение. Развитие музыкального воображения.

Определение воображения. Воображение в музыке. Воображение композиторское, исполнительское, слушательское. Особенности музыкального воображения у мыслительного и художественного типов людей.

Использование ролевой игры в качестве одного из эффективных средств

подготовки к музыкально-исполнительской деятельности. Развитие и формирование вариативного подхода к исполняемому музыкальному произведению как один из способов формирования у музыкантов-исполнителей творческого воображения.

Тема 9. Музыкальные задатки и способности.

Общие задатки, способности и склонности.

Природные задатки музыкантов: чувствительность анализаторов, сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. Сенсорные синтезы, позволяющие музыкантам переводить образы музыкально-слуховых представлений в соответствующие двигательные реакции.

Музыкальные способности. Музыкальная одаренность. Наследуемость музыкальных способностей. Способности врожденные и приобретенные, их развитие. Музыкальные склонности. Психологические особенности музыканта и их роль в выборе специализации музыкальной деятельности.

Тема 10. Эмоции. Взаимоотношение эмоций и чувств. Эмоции в музыке.

Определение эмоций. Определение чувств. Эмоции как составляющая чувств.

Эмоции, чувства, разнообразие их проявлений в жизни человека.

Амбивалентность чувств, присущих людям. Теория когнитивного диссонанса.

Учение об этосе и аффектах как выражении эмоций средствами музыки.

Выражение чувств в музыке следующими средствами: 1) тональностью музыкального произведения; 2) музыкальными интервалами; 3) диссонансами; 4) темпом и ритмом произведения.

Тема 11. Влияние музыки на различные сферы человеческой жизни, формирование под воздействием музыки мировоззрения, этических, эстетических и религиозных ценностей человека.

Функция музыки в разные исторические эпохи. Разные течения в музыке, их природа, связь с культурно-нравственными доминантами народов и эпох.

Значимость разнообразных музыкальных стилей и жанров для различных периодов и сторон человеческой жизни.

Музыка как вид искусства, облагораживающий человека. Формирование личности и ее ценностей под воздействием музыкального воспитания. Музыка и образ жизни. Музыка и художественный вкус. Музыка и вера. Музыка и философия.

Подраздел II. Музыкальная психология. Практический блок.

Тема 12. Выбор профессии музыканта: семейная история.

Почему человек выбирает профессию музыканта. Самостоятельно и несамостоятельно осуществленный выбор. Музыкальные династии. Биографии известных музыкантов.

Тема 13. Распространенные психологические сложности музыкантов.

Страх сцены. Проблемы с самооценкой. Эмоциональное выгорание. Трудности

с оптимальным режимом труда (занятия, репетиции, концерты, педагогическая деятельность) и отдыха. Чувство невостребованности. Трудности с трудовой социализацией. Проблемы явной и скрытой конкуренции. Семейные сложности.

Тема 14. «Значимые другие» в жизни музыканта.

Теория «значимых других». Приложение ее к людям музыкальных профессий. Свободная дискуссия по теме.

Тема 15. Музыка как профессия и хобби.

Разница между профессиональной и любительской деятельностью.

Профессионально-важные качества музыканта. Музыка как работа и отдых.

Специфика дальнейшей, не связанной с музыкой социализации людей с музыкальным образованием.

Тема 16 Психология музыкальных сообществ.

Музыкальные сообщества в современной России и их специфика. Свободная дискуссия по теме.

Тема 17. Психология музыкальных коллективов.

Психология больших и малых групп. Групповая динамика, взаимодействия в коллективе. Стили управления. Конфликт и способы его решения. Специфика музыкальных коллективов (ансамбль, оркестр, хор) и взаимоотношений в них. Свободная дискуссия по теме.

II раздел. Музыкальная педагогика.

Подраздел I. Педагогика как наука и как общественная практика образования.

Тема 1. Историческое становление и развитие педагогического явления.

Социально-психологические признаки в общении поколений, придающие ему статус педагогического.

Производственно-экономические и социо-культурные предпосылки формирования педагогического явления.

Первые школы древнейшей цивилизации как факт зарождения практической педагогики.

Тема 2. Основные исторически сложившиеся системы обучения: свободная, индивидуально-групповая, лекционно-семинарская, классно-урочная.

Классно-урочная система обучения и начало научной педагогики.

Тема 3. Предмет изучения научной педагогики и категориальный аппарат науки.

Подраздел II. Системный характер педагогического знания.

Тема 4. Педагогическая система в общенаучном и в музыкальном образовании.

Сущность основных компонентов педагогической системы.

Подраздел III. Цели и содержание образования.

Тема 5. Целеполагание в педагогике. Структура педагогических целей, их иерархическое соподчинение.

Тема 6. Содержание образования как категория общей педагогики. Четыре компонента содержания образования.

Содержание образования в музыкальном обучении. Содержание музыкального образования в рамках частной учебной дисциплины.

Тема 7. Особенности «знаниевого» компонента содержания музыкального образования. Опыт репродуктивной деятельности в структуре содержания музыкального образования.

Тема 8. Структура творческой деятельности. Музыкально-творческая деятельность как компонент содержания музыкально-учебной дисциплины.

Тема 9. Опыт эмоционально-ценностных отношений в системе содержания музыкального образования.

Подраздел IV. Субъекты педагогической системы и процесс обучения (усвоения).

Тема 10. Педагог как субъект педагогической системы. Личность и деятельность педагога.

Тема 11. Ученик как субъект педагогической системы. Личность и деятельность учащегося. Структура учебной деятельности.

Тема 12. Структура процесса усвоения новой порции содержания образования (учебного материала).

Подраздел V. Педагогическое общение.

Тема 13 Педагогическое общение как творческий процесс. Его структура.

Тема 14. Основные стили педагогического общения.

Тема 15. Основные положения педагогической этики.

Подраздел VI. Воспитание в музыкально-образовательном процессе.

Тема 16. Особенности воспитательной деятельности (в отличие от дидактической). Основные направления в деятельности воспитания.

Тема 17. Основные формы и средства воспитания юных музыкантов.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётные требования по курсу «Музыкальная педагогика и психология» включают в себя ответ на два вопроса: один касается музыкальной педагогики, другой – музыкальной психологии. Отвечая на вопросы, студент должен показать знание специальной терминологии, основной литературы по предмету, умение анализировать проблемные ситуации из сферы музыкальной психологии и педагогики, находить оптимальные решения. Желательно, чтобы условием получения зачета было активное участие в дискуссиях и семинарах, подготовка двух рефератов – один на тему из музыкальной психологии, другой – из музыкальной педагогики.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Основная литература

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебное пособие. СПб., 2008.
2. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. М., 2010.
3. Нуркова В., Березанская Н. Психология. Учебник. М., 2009.
4. Рождественская И.В. Психология художественного творчества. СПб., 1995.
5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.-Л., 1947.
6. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. Избр. пр. Т 1, М., 1983.

Дополнительная литература:

1. Амонашвили Ш.А. Школа жизни: теория и практика: педагогическая мастерская Шалвы Амонашвили. Учебное пособие. М., 2009.
2. Булатова О.С. Педагогический артистизм. Учебное пособие. М., 2001.
3. Вербицкий А.А., Ларионова А.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции. М., 2009.
4. Зак А.З. Различия в мышлении детей. М., 1992.
5. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. М., 1997.
6. Кукушкина. В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров). М.. 2011.
7. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного

воздействия музыки. М., 1976.

8. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М.: Знание, 1981.
9. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. М., 2012.
10. Ранкевич Г. Социально-типологические особенности восприятия музыки. В кн.: Эстетические очерки. Вып.3. М., 1973.
11. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 1998.
12. Теплов Б.М. Способности и одаренность. М., 1961.
13. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. М., 2010.
14. Щербакова А.И. Философия музыки и образования в подготовке современного педагога-музыканта. М., 2007.
15. Эльконин Д.Б., Выготский Л.С. Собр. соч. Т.4. М., 1984.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Сольное пение**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сольное пение» - воспитание и подготовка квалифицированных исполнителей, обладающих вокально-техническим и исполнительским мастерством.

Задачи дисциплины:

1. накопление сольного классического репертуара, включающего произведения различных жанров, форм и стилей;
2. изучение теоретических основ, необходимых для формирования профессионального певца-музыканта;
3. овладение профессиональными основами академической вокальной техники пения;
4. развитие певческого диапазона голоса, работа над интонацией, дыханием, кантиленой и беглостью;
5. развитие вокальной культуры (фразировка, артикуляция, дикция, динамика, агогика);
6. приобретение навыков работы с учебно–методическими пособиями;
7. развитие обще-музыкального кругозора.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	Знать: – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения;

	– вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3.Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;

	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение четырёх лет обучения (1 – 8 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	14	504	-	1-7
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		260		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Анатомия голосового аппарата.

Певческий голос как акустическое явление. Гигиена и режим певца

На первом этапе обучения необходимо объяснить устройство и принцип работы голосового аппарата, основы профессионального владения им. Гортань, как источник звука; хрящевой скелет гортани (перстневидный хрящ, щитовидный хрящ, черпаловидные хрящи и надгортанник), Мышцы гортани. Легкие, бронхи, трахея, диафрагма. Резонаторы: головные и грудные.

Основные качества звука голоса: высота, сила и тембр.

Профессиональная гигиена и охрана голоса. Режим певца во время выступления.

Раздел 2. Выработка правильного дыхания. Положение корпуса певца.

Дыхание в пении. Типы фонационного выдоха. Обучение нижнерёберно-диафрагматическому типу дыхания. Регулирующая роль диафрагмы (главной мышцы вдоха). Упражнение на развитие плавного дыхания, ощущения чувства опоры звука. Первоначальные вокальные упражнения для развития дыхания (на

наиболее удобном певческом диапазоне), его экономичного расходования и на формирование правильной певческой (вокальной) позиции.

Работа над правильной осанкой. Необходимо добиваться правильного положения корпуса, освобождения мышц челюсти, лица, шеи, свободного положения гортани.

При этом следует следить за чистотой интонации. Наряду с пением упражнений рекомендуется пение вокализов, несложных произведений куплетной формы. Выбор репертуара зависит от степени подготовки и индивидуальных возможностей учащегося.

В конце 1 семестра исполняются два произведения (старинная ария и романс), а также вокализ.

Раздел 3. Координация голосового аппарата. Работа резонаторов. Артикуляция, дикция.

Следует продолжать исполнение упражнений на закрепление правильного дыхания, чистоты интонирования как результата правильной координации голосового аппарата, а также упражнений на освобождение гортани и снятия мышечного напряжения.

Обратить внимание на развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе голосовых складок.

Работа губ, языка, мягкого нёба и нижней челюсти при произношении в пении. Правильное формирование и чистота звучания гласных. Влияние гласных на качество певческого звука и их связь с согласными. Зависимость дикции от ясного, четкого произношения согласных, ее связь с чистотой интонирования и экономным расходованием дыхания.

Раздел 4. Регистровое строение голоса. Фальцетно-микстовая манера пения.

Регистры мужского и женского голосов. Соединение грудного и головного регистров.

Микст – как принцип построения всего диапазона. Фальцетно-микстовая манера пения – один из методов развития техники пения, устранения его недостатков, формирования красивого тембра. Замикстованный средний регистр голоса дает возможность дальнейшего развития диапазона, совершенствования верхнего регистра и преодоления переходных нот.

Продолжается работа над вокализами, упражнениями. В репертуар включаются несложные произведения с текстом.

В конце 2 семестра исполняются два произведения (ария и романс), а также народная песня.

Раздел 5. Гаммы, интервалы и арпеджио. Выравнивание регистров голоса.

В третьем семестре вводятся гаммы, арпеджио, упражнения на различные интервалы. Продолжается работа над переходными нотами диапазона голоса певца и выравниванием регистров. Значительное внимание следует уделить работе над разными видами атаки звука (мягкая, твердая и придыхательная). Особое внимание уделить мягкой атаке звука, являющейся наиболее оптимальной в академической манере пения.

Особое внимание направляется на развитие полётности певческого голоса.

Раздел 6. Пение вокализов и упражнений для развития подвижности голоса

В этом семестре рекомендуется пение упражнений и вокализов для развития подвижности голоса. Желательно применение вокализов Ваккаи, Панофки, Зейдлера, Лютгена, Мирзоевой.

В репертуаре третьего семестра рекомендуется исполнять произведения русских, зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. Целесообразно исполнять произведения на языке оригинала. Это позволит студенту развивать фонетический слух, познакомиться с иной стилистикой, осваивать ту или иную манеру исполнения.

В конце 3 семестра исполняются два произведения (зарубежное произведение на языке оригинала).

Раздел 7. Упражнения для выработки кантилены, филировки; пунктирный и синкопированный ритм.

В четвертом семестре большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену. Это: восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио, пение распевных фраз на мягкой атаке. При пении этих упражнений и упражнений на пунктирном и синкопированном ритме необходимо следить за правильной артикуляцией и четкой дикцией, фразировкой и нюансировкой. Особое внимание обращается на звукообразование и филировку звука (изменение громкости без изменения качества).

Раздел 8. Исполнение произведений русских и зарубежных композиторов XVIII-XIX вв., народных песен.

При переходе на третий курс, обучающийся должен исполнить развернутые произведения русских и зарубежных композиторов. Продолжается работа над совершенствованием индивидуальных возможностей студента.

В конце 4 семестра исполняются три произведения (ария, романс и народная песня) (зарубежное произведение исполняется на языке оригинала).

Раздел 9. Ритмические упражнения, упражнения на развитие подвижности и гибкости голоса.

В пятом семестре предлагаются ритмические упражнения, а также продолжается работа над развитием подвижности и гибкости голоса.

Раздел 10. Упражнения, предназначенные для сглаживания регистров и формирования переходных тонов.

Вводятся упражнения, предназначенные для сглаживания регистров и формирования переходных тонов. В основном, построенные в виде гамм и арпеджио.

Для работы с переходными тонами применяются приемы прикрытия и округления звука, специально подобранные гласные.

В конце 5 семестра исполняются три произведения (одно из них - подвижная ария зарубежного композитора).

Раздел 11. Развитие диапазона голоса, выравнивание тембра. Работа над вокальным словом.

В шестом семестре продолжается работа над развитием и совершенствованием диапазона голоса. Совершенствование техники дыхания. Выравнивание голоса на большом диапазоне через резонаторные ощущения. Начинается работа над освоением техники пения на *riano* и начальными элементами филировки звука.

Активно ведется работа над словом (дикцией и артикуляцией).

Раздел 12. Упражнения для развития диапазона и формирования верхнего участка голоса

Применяются упражнения на всем участке диапазона – широкие арпеджио, гаммы.

В работу по развитию диапазона включаются различные попевки из произведений русских и зарубежных композиторов (с обязательным присутствием нот верхнего диапазона голоса).

В репертуар включаются произведения более сложные по тесситуре, ритмическому рисунку, музыкальной форме.

В конце 6 семестра исполняются любые произведения из годового репертуара (не менее трех).

Раздел 13. Работа над драматургией произведения. Определение индивидуальной манеры исполнения

На заключительном этапе обучения проводится работа над драматургией произведения, раскрытием его художественного содержания. Выявляются стилистические особенности того или иного произведения.

Значительное внимание уделяется работе с концертмейстером (чувству ансамбля). Проверяются приобретенные умения самостоятельно работать над произведением и подбирать свойственные своему голосу репертуар.

На этом этапе происходит окончательное определение индивидуальной исполнительской манеры выпускника.

В период семестровой работы необходимо определить стилистическую и жанровую индивидуальность студента, его артистические данные, умение держаться на сцене.

Раздел 14. Работа над дипломной программой

При составлении дипломной программы педагог должен опираться на вокально-технические возможности выпускника и его индивидуально-исполнительскую манеру. Необходимо продемонстрировать умение дипломника ориентироваться в различных жанрах академического вокала.

В дипломной программе исполнитель должен показать не только владение голосом, определенной манерой исполнения, основами пластики и актерского мастерства, чувство ансамбля, но и умение установить контакт с аудиторией, осмысленно донести исполняемые произведения до слушателей.

Дипломная программа должна состоять из восьми произведений, три из которых могут быть использованы из репертуара предыдущих лет обучения.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Экзамен проводится в форме прослушивания сольных программ из произведений русских и зарубежных композиторов (арии, романсы и народные песни).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература:

Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.

Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М.-Л., 1952.

Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.

Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1996.
Ламперти Фр. Искусство пения. М., 1913.
Леман Л. Моё искусство петь. М., 1912.
Левидов И. Направление звука в маску у певцов. Л. 1926.
Левидов И. Постановка голоса и функциональное расстройство голосового аппарата. Тритон, 1928.
Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии, 1939.
Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.
Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.
Лаури-Вольпи. Параллельные голоса, 1963.
Морозов В. Тайны вокальной речи, 1967.
Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
Левик С. Записки оперного певца, 1962.
Назаренко. Искусство пения. М., 1963.
Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 1958.
Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958
Федор Иванович Шаляпин. В 3-х томах. – М., 1976, 1977, 1979.
Юссон Р. Певческий голос, 1960-1962.
Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. Л., 2007.

б) дополнительная литература:

Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2011.
Барсова Л. Н. И. Забела-Врубель. – Л., 1982.
Гозенпуд А. Иван Ершов. – Л., 1986.
Грошева Е. Иван Паторжинский. – М., 1976.
Джиллы Б. Воспоминания. М., 1964.
Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
Доливо А. Певец и песня. М.-Л., 1948.
Иванов А. Об искусстве пения. М., 1963.
Ласточкина К. О. А. Петров. – Л.-М., 1950.
Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. – Л., 1972.
Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. Л., 1977.
Морозов В. Невербальная коммуникация. М., 2011.
Поляновский Г. Н.А. Обухова. – М., 1980.
Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
Титта Руффо. Парабола моей жизни. М., 1996.

Шкляр Ю. Острый угол моей жизни: Мысли вокалиста. Л., 2010.
Яковенко С. Павел Герасимович Лисициан в искусстве и жизни. – М., 2001.
Яковлева А. Русская вокальная школа. – М., 1999.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление об оперной и камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения студентов и помочь в составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Репертуарные списки по типу голоса.

СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Рассказ Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»
Аренский А. Колыбельная Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»
Бах И.С. Ария сопрано из «Магнификат»
Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна»
Гендель Г.Ф. Ария «Sommi dei» из оперы «Роделинла»
Даргомыжский А. Соло Наташи из 1 акта «Ах, прошло то время»
Даргомыжский А. Песенка Ольги из оперы «Русалка»
Ипполитов-Иванов М. Ария Аси «Что ответит он» из оперы «Ася»
Моцарт В. Ария Графини «Бог любви» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Ария Сусанны «Наступает мгновение» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнуется» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Ариетта Барбарини «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Три арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»
Моцарт В. Ария Деспины из оперы «Так поступают все женщины»
Перголези Дж. Канцонетта «Три дня уже как Нина»
Римский-Корсаков Н. Ариетты Милитрисы «В девках сижено», «Мой царь, царь возлюбленный» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки «С подружками по ягоды» из оперы «Снегурочка»
Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Пригожий Лель» из оперы «Снегурочка»
Римский-Корсаков Н. Ария Ольги «Одна в лесу» из оперы «Псковитянка»
Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы «Демон»
Чайковский П. Ария Натальи «Соловушка в дубравушке» из оперы «Опричник»

2 курс

Вагнер Р. Ария Эльзы (сон) из оперы «Лоэнгрин»
Вагнер Р. Ария Эльзы «О ветер легкокрылый» из оперы «Лоэнгрин»

Гайдн Й. Ария Ганны «Как легко, отрадно чувствую» из оратории «Времена года»
 Гретри А. Ария «С ним по ночам» из оперы «Ричард Львиное сердце»
 Даргомыжский А. Песня Наташи «По камушкам» из оперы «Русалка»
 Марчелло Б. Этот пламень.
 Массне Ж. Ария Шарлотты «Слёзы» из оперы «Вертер»
 Монюшко С. Две ариетты Гальки из оперы «Галька»
 Моцарт В. Ария Блондхен «Как отрадно, как легко» из оперы «Похищение из сераля»
 Направник Э. Вокализ и романцетта Маши из оперы «Дубровский»
 Рахманинов С. Ария Земфиры из оперы «Алеко».
 Римский-Корсаков Н. Песня Войслады из оперы «Млада»
 Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Пропал кузнец» из оперы «Ночь перед Рождеством»
 Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы «Сон по бережку ходил» из оперы «Садко»
 Римский-Корсаков Н. Ария Марфы «В Новгороде мы рядом» из оперы «Царская невеста».

3 курс

Бах И.С. Ария «Слезы, стоны» из кантаты № 21
 Беллини В. Ария Эльвиры «Здесь его прекрасный голос» из оперы «Пуритане»
 Бетховен Л. Ария Марцеллины из оперы «Фиделио»
 Бизе Ж. Каватина Лейлы из оперы «Искатели жемчуга»
 Бойто А. Песня Маргариты (в темнице) из оперы «Мефистофель»
 Бородин А. Первая ария Ярославны из оперы «Князь Игорь»
 Верди Дж. Ария Джильды из оперы «Риголетто»
 Гендель Г. Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь»
 Глинка М. Романс Антониды из оперы «Иван Сусанин»
 Глюк К. Ария Париса «Скоро настанет вновь» из оперы «Парис и Елена»
 Делиб Л. Колыбельная Лакме из оперы «Лакме»
 Крюков Н. Романс Дуни из оперы «Станционный смотритель»
 Майборода Г. Ариозо Миланы из 3 акта оперы «Милана»
 Мейербер Дж. Каватина Паж из оперы «Гугеноты»
 Монюшко С. Ария Гальки «Если б солнцем рано» из оперы «Галька»
 Моцарт В. Ария мадемуазель Зильберкланг из оперы «Директор театра». Ария Памины «Всё прошло» из оперы «Волшебная флейта»
 Мусоргский М. Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка»
 Направник Э. Ариозо Маши «В чудной мгле воспоминанья», «О, если б я с ним повстречалась» из оперы «Дубровский»
 Пуччини Дж. Ариозо «О, как напоминает мне» из оперы «Манон Леско»
 Пуччини Дж. Две арии Тоски из оперы «Тоска»
 Пуччини Дж. Рассказ и ариозо Мими из 3 акта оперы «Богема»
 Римский-Корсаков Н. Ария Февронии «Милый, как без радости прожить» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»

Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Как больно» из оперы «Снегурочка»
Спадавеккиа А. Ария Даши из 2 картины 2 акта оперы «Хождение по мукам»
Хренников Т. Ария Наташи из оперы «В бурю»
Чайковский П. Ария Кумы «Глянуть с Нижнего» и ариозо Кумы «Где же ты, мой желанный» из оперы «Чародейка»
Шостакович С. Ария Катерины из последнего акта оперы «Катерина Измайлова»
Шедрин Р. Песня Наташи из 3 акта оперы «Не только любовь»

4 курс

Аренский А. Песня Марьи Власьевны «Соловушка в дубравушке» из оперы «Сон на Волге»
Беллини В. Ария Эльвиры «Мила и красива» из оперы «Пуритане»
Бизе Ж. Ария Микаэлы из оперы «Кармен»
Бородин А. Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь»
Вагнер Р. Ария Елизаветы из оперы «Тангейзер»
Верди Дж. Ария Леоноры из оперы «Сила судьбы».
Верди Дж. Ария Аиды «С победой возвратись» из оперы «Аида»
Верди Дж. Ария Дездемоны («Ива») из оперы «Отелло»
Глинка М. Каватина и рондо Антонида «В поле чистое гляжу» из оперы «Иван Сусанин»
Глинка М. Вторая ария Людмилы, каватина Людмилы «Грустно мне» из оперы «Руслан и Людмила»
Глиэр Р. Баллада Шахсенем «В долинах широких» из оперы «Шахсенем»
Глюк К. Монолог (сон) и ария Ифигении из оперы «Ифигения в Тавриде»
Гуно Ш. Ария Маргариты с жемчугом из 3 акта оперы «Фауст»
Гуно Ш. Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта»
Даргомыжский А. Ария Наташи «С тех пор как бросилась я в воду» из оперы «Русалка»
Держинский И. Ария Натальи из оперы «Тихни Дон»
Мейербер Дж. Ария Маргариты «В краю родном» из оперы «Гугеноты»
Моцарт В. Ария Аминты из оперы «Король-пастух»
Николаи О. Ария госпожи Форд из оперы «Виндзорские проказницы»
Палиашвили З. Речитатив и ария Маро из оперы «Даиси»
Палиашвили З. плач Маро из оперы «Даиси»
Прокофьев С. Ария Наташи из оперы «Война и мир»
Рахманинов С. Ария Франчески из оперы «Франческа да Римини»
Римский-Корсаков Н. Колыбельная и рассказ Веры из оперы «Вера Шелоба»
Римский-Корсаков Н. Ария Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Что людям вздумалось» из оперы «Ночь перед рождеством».
Римский-Корсаков Н. Сцена Шемаханской царицы «Между небом и морем» из оперы «Золотой петушок»
Ария Сервилии «Цветы мои» из оперы «Сервилия»

Россини Дж. Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»
Чайковский П. Ария Оксаны «Ишь ты, какая вьюга» из оперы «Черевички»
Чайковский П. Ария Марии из 1 действия, сцена сумасшествия из оперы «Мазепа»
Чайковский П. Ария Агнессы Сорель из оперы «Орлеанская дева»
Чайковский П. Ариозо Лизы «Откуда эти слезы» из оперы «Пиковая дама»
Чайковский П. Ария Лизы «Уж полночь близится» из оперы «Пиковая дама»
Чайковский П. Ариозо Наташи «Почудилось мне, будто голоса» из оперы «Опричник»
Шапорин Ю. Каватина невесты «Я живу в отдалённом скиту» из кантаты «На поле Куликовом»
Шебалин В. Ария Катарины из оперы «Укрощение строптивой»
Шостакович Д. Ария Катерины из 1 акта оперы «Катерина Измайлова»

МЕЦЦО-СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Ариозо Алёны «Куда бежать-то» из оперы «Сон на Волге»
Аренский А. Колыбельная старухи «Баю, баюшки, внучоночек» из оперы «Сон на Волге»
Гендель Г. Ария Гвидо из оперы «Флавиус»
Гендель Г. Ария «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»
Глинка М. Песня Вани «Как мать убили» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Строфы Орфея «Где ты, любовь моя» из оперы «Орфей»
Гречанинов А. Ария «Храни тебя Всевышний» из оперы «Добрыня Никитич»
Кюи Ц. Ария Мириам «Милый дружочек» из 2 акта оперы «Кавказский пленник»
Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»
Новиков А. Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир»
Римский-Корсаков Н, Ария Любавы «Всю ночь ждала его я понапрасну» из оперы «Садко»
Рубинштейн А. Фрагмент 3 действия, сцена вторая Хафизы «Нет никого, я одна» из оперы «Фераморс».
Рубинштейн А. Ария Горюши «Иль я ослышалась» из оперы «Горюша»
Чайковский П. Песня Леля «Земляничка, ягодка» из музыки к пьесе А. Островского «Снегурочка».

2 курс

Глинка М. Ария Вани из последнего действия «Нет, не мне» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Ария Орфея «Потерял я Эвридику», вторая ария Орфея «О, троньтесь» из оперы «Орфей»
Даргомыжский А. Вторая песня Лауры из оперы «Каменный гость»
Ипполитов-Иванов М. Ария фрау Луизы (песнь о Лорелее) из оперы «Ася»
Мусоргский М. Ария Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
Песня Шинкары из оперы «Борис Годунов»

Рубинштейн А. Цыганская песня Избраны «Зденко по степи идет» из оперы «Дети степей»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Весна появилась» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Сцена Солохи из 1 действия оперы «Черевички»

3 курс

Бах И.С. Ария «О, сжался» (си минор) из «Страстей по Матфею»

Верди Дж. Песня Азучены «Страшное пламя» из оперы «Трубадур»

Гендель Г. Ария Эльмиры из оперы «Флориданте»

Глинка М. Романс Ратмира «Она мне жизнь» из оперы «Руслан и Людмила»

Гуно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст»

Даргомыжский А. Первая песня Лауры из оперы «Каменный гость»

Даргомыжский А. Ария Княгини «Чу, кажется, трубят» из оперы «Русалка»

Моцарт В. Ария Керубино «Рассказать, объяснить» из оперы «Свадьба Фигаро»

Мусоргский М. Сказочка Федора из оперы «Борис Годунов»

Паизиэлло Дж. Канцонетта из оперы «Прекрасная мельничиха»

Понкьелли А. Сцена Слепой из оперы «Джоконда»

Прокофьев С. Песня Девушки из кантаты «Александр Невский»

Росси Л. Ария Митраны из оперы «Митрана»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Открылась душа» из оперы «Самсон и Далила»

Спадавеккиа А. Ария Мирандолины из оперы «Хозяйка гостиницы»

Чайковский П. Ариозо Басманова из оперы «Опричник»

Чайковский П. Романс Полины из оперы «Пиковая дама»

Щедрин Р. Речитатив и ариозо Варвары из оперы «Не только любовь»

4 курс

Бах И.С. «В твою десницу» из мессы си минор

Бизе Ж. Сцена гаданья (партия Кармен) из оперы «Кармен»

Бородин А. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь»

Вагнер Р. Ария Вальтрауты из оперы «Гибель богов»

Гендель Г. Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь»

Глинка М. Ария Ратмира «И жар, и зной» из оперы «Руслан и Людмила»

Глинка М. Сцена Вани «Бедный конь» из оперы «Иван Сусанин»

Массне Ж. Сцена с письмами из оперы «Вертер»

Мейербер Дж. Ария Пажа из оперы «Гугеноты»

Молчанов К. Ария Хозяйки Медной горы из оперы «Каменный цветок»

Моцарт В. Концертная ария для альты

Мусоргский М. Ария Хиври из оперы «Сорочинская ярмарка»

Мусоргский М. Ария Марины Мнишек «Скучно Марине» из оперы «Борис Годунов».

Римский-Корсаков Н. Сцена Кашеевны «Настала ночь» из оперы «Кашей Бессмертный»

Римский-Корсаков Н. Пролог, речитатив и ария Весны из оперы «Снегурочка»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Самсона в эту ночь ожидаю» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Ариозо Княгини «Так вот беда пришла откуда» из оперы «Чародейка»

Шапорин Ю. Соло «Мать на Руси» из кантаты «На поле Куликовом»

ТЕНОР

1 курс

Аренский А. Песня Бастрюкова «Догорай на небе, зоренька, скорей» из оперы «Сон на Волге»

Вебер К. Молитва Тюиона из оперы «Оберон»

Верди Дж. Романс Рикардо из оперы «Бал-маскарад»

Гендель Г. Речитатив и ария Альмилены «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Первая песня Баяна «Есть пустынный край»

Глинка М. вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила»

Гречанинов А. Речитатив и первая песенка Алеши «Полно убиваться, красавица» из оперы «Добрыня Никитич»

Дуранте Д. Канцонетта («Танцуй, танцуй»).

Лысенко М. Две песни Петра «Солнце низенько» из оперы «Наталка Полтавка»

Моцарт В. Ария Бельмонте «Слёзы счастья» из оперы «Похищение из сераля»

Ария Базилио «В те годы» из оперы «Свадьба Фигаро»

Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»

Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «Ветер по морю гуляет» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «В синем небе звёзды блещут» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Чайковский П. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин»

2 курс

Аренский А. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль»

Бизе Ж. Серенада Смита из оперы «Пертская красавица»

Вагнер Р. Любовная песнь Зигмунда из оперы «Валькирия»

Вебер К. Ария Макса «О, сколько горя» из оперы «Волшебный стрелок»

Верди Дж. Ария Рудольфа из оперы «Луиза Миллер»

Верстовский А. Три песни Торопа: «Уж как веет ветерок», «Близко города Славянска», «Заходили чарочки по столику» из оперы «Аскольдова могила»

Гендель Г. Речитатив и ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»

Гречанинов А. Сцена Алеши «Вот и змея владенья» из оперы, «Добрыня Никитич»

Даргомыжский А. Каватина Князя «Невольню к этим грустным берегам» из оперы «Русалка»

Моцарт В. Ария Фернандо из оперы «Так поступает все женщины»

Направник Э. Речитатив и романс Дубровского из оперы «Дубровский»

Прокофьев С. Серенада Антонио из оперы «Дуэнья»

Римский-Корсаков Н. Ария Гвидона из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Ариозо Черта «Обычай старый люди позабыли» из оперы «Ночь перед Рождеством»
Россини Дж. Канцона Альмавивы «Если ты хочешь знать» из оперы «Севильский цирюльник»
Чайковский П. Песня Вакулы «Слышит ли девица» из оперы «Черевички»

3 курс

Бизе Ж. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга»
Бизе Ж. Ария Хозе «Видишь, как свято сохраняю» из оперы «Кармен»
Бойто А. Ария Фауста «Вот я и у предела» (из эпилога) оперы «Мефистофель»
Верди Дж. Романс Манрико «Долго бродил я с тоскою» из оперы «Трубадур»
Глинка М. Сцена Собинина «Радость безмерная» из оперы «Иван Сусанин»
Гречанинов А. Вторая песня, Алёши «Расцвели в поле цветики».
Гречанинов А. Рассказ Алеши «Как задумал я в далекий путь» из оперы «Добрыня Никитич»
Кабалевский Д. Песня-сказка Назара из оперы «Семья Тараса»
Массне Ж. Грезы де Грие из оперы «Манон»
Мейербер Дж. Ария Васко «О, чудный край» из оперы «Африканка»
Монюшко С. «Думка Ионтека» из оперы «Галька»
Моцарт В. Ария Тамино «О, этот образ», из оперы «Волшебная флейта»
Мусоргский М. Сцена Самозванца из оперы «Борис Годунов»
Палиашвили З. Ария Абесалом из оперы «Абесалом и Этери»
Пуччини Дж. Вторая ария Каварадосси из оперы «Тоска»
Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Гой, дружина моя верная» из оперы «Садко»
Римский-Корсаков Н. Ария Лыкова «Туча ненастная» из оперы «Царская невеста».
Римский-Корсаков Н. Ария Яромира «Любил я младу, русскую княжну» из оперы «Млада».
Римский-Корсаков Н. Каватина Берендея «Полна, полна чудес» из оперы «Снегурочка»
Рубинштейн А. Строфы Нерона «О, печаль и таска» из оперы «Нерон»
Серов А. Песня Вагоа «Люблю тебя, месяц» из оперы «Юдифь»
Чайковский П. Фрагмент из партии Андрея «Пошли меня, пошли к морю» из оперы «Мазепа»
Чайковский П. Вставная ария Водемона из оперы «Иоланта»

4 курс

Бородин А. Речитатив и каватина Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь»
Вагнер Р. Рассказ Тангейзера «Итак, внимай, Вольфрам» из оперы «Тангейзер»
Ариозо Лоэнгрин «О лебедь мой», рассказ Лоэнгрин из оперы «Лоэнгрин»
Василенко С. Ария Гусляра из оперы «Сказанье о граде Китеже»
Верди Дж. Баллада Герцога из оперы «Риголетто»

Верди Дж. Песенка Герцога «Сердце красавицы» из оперы «Риголетто»
 Верди Дж. Ария Манрико из оперы «Трубадур»
 Гендель Г. Ария Самсона «Горечь и мрак» из оратории «Самсон»
 Глиэр Р. Арии Ашик-Кериба «Намаз я трижды совершил», «Ни день мне день, ни ночь мне ночь» из оперы «Шахсенем».
 Глюк К. Речитатив и ария Ахилла «Что слышу я» из оперы «Ифигения в Авлиде»
 Гуно Ш. Каватина Ромео «Солнце, взойди» из оперы «Ромео и Джульетта»
 Доницетти Г. Ария Фернандо из оперы «Фаворитка»
 Массне Ж. Ария Вертера «Песня Оссиана» из оперы «Вертер»
 Мусоргский М. Фрагменты из партии Самозванца (сцена у фонтана) из оперы «Борис Годунов»
 Палиашвили З. Сцена и ариозо Абесаломы «Ах, недолго длилось счастье» из оперы «Абесалом и Этери»
 Пуччини Дж. Ария Рудольфа из оперы «Богема»
 Рахманинов С. Песня молодого цыгана из оперы «Алеко». Ария Паоло из оперы «Франческа да Римини»
 Римский-Корсаков Н. Сцена Яромира «О, призрак чудесный» из оперы «Млада».
 Речитатив и ария Садко «Кабы была у меня золотая казна» из оперы «Садко»
 Римский-Корсаков Н. Песня Левко «Ой, ты месяц» из оперы «Майская ночь»
 Хренников Т. Колыбельная Ленки из оперы «В бурю»
 Чайковский П. Ариозо Германа «Прости, небесное создание», «Я имени её не знаю», сцена Германа «Что наша жизнь — игра» из оперы «Пиковая дама»
 Ариозо Вакулы «Что мне мать», «Вот уж год прошел» из оперы «Черевички»
 Песня пьяного казака из оперы «Мазепа»
 Ария Андрея из оперы «Опричник»
 Шапорин Ю. Ария Каховского из оперы «Декабристы»

БАРИТОН

1 курс

Верди Дж. Ариозо Жермона «Небо послало» из второго действия оперы «Травиата»
 Гайдн Й. Ария Симона «Будя туманные луна» из оратории «Времена года»
 Моцарт В. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»
 Рубинштейн А. Романс Демона «Я тот, которому внимала» из оперы «Демон»
 Чайковский П. Ариозо Мазепы «Мгновенно сердце молодое» из первого действия оперы «Мазепа»

2 курс

Вагнер Р. Песня Вольфрама «Вечерняя звезда» из оперы «Тангейзер»
 Верди Дж. Ариозо Ренато «Облечённый высшей властью» из оперы «Бал-маскарад»
 Гайдн Й. Ария Симона «Спешит склонить» из оратории «Времена года»
 Моцарт В. Каватина Фигаро «Если захочет барин» из оперы «Свадьба Фигаро»
 Рубинштейн А. Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон»

Чайковский П. Ария Онегина «Вы мне писали» из оперы «Евгений Онегин»

3 курс

Бизе Ж. Ария Зурги из оперы «Искатели жемчуга»

Верди Дж. Ария Жермона из оперы «Травиата»

Гуно Ш. Ария Валентина из оперы «Фауст»

Мусоргский М. Ариозо Шакловитого из оперы «Хованщина»

Рахманинов С. Ария Алеко из оперы «Алеко»

Чайковский П. Ариозо Онегина из оперы «Евгений Онегин»

Ария Эбен-Хакия «Два мира» из оперы «Иоланта»

Ария Елецкого из оперы «Пиковая дама»

Шапорин Ю. Ария Рылеева из оперы «Декабристы»

Бах И.С. Ария из кантаты № 202

4 курс

Бизе Ж. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен»

Бородин А. Ария Князя Игоря из оперы «Князь Игорь»

Верди Дж. Сцена Амонасро из оперы «Аида».

Верди Дж. Ария Ренато в кабинете из оперы «Бал-маскарад»

Верди Дж. Монолог Яго из оперы «Отелло»

Верди Дж. Ария Риголетто «Куртизаны, исчадь порока» из оперы «Риголетто»

Данькевич К. Ария Богдана из оперы «Богдан Хмельницкий»

Мейербер Дж. Баллада Нелуско из оперы «Африканка»

Моцарт В. Ария Фигаро «Мужья, откройте очи» из оперы «Свадьба Фигаро»

Ария Дон-Жуана «Чтобы кипела кровь» из оперы «Дон-Жуан»

Прокофьев С. Ария Андрея Болконского из оперы «Война и мир»

Пуччини Дж. Ария Скарпия из оперы «Тоска»

Рахманинов С. Ария Ланчотто из оперы «Франческа да Римини»

Римский-Корсаков Н. Ария Грязного из оперы «Царская невеста»

Римский-Корсаков Н. Песня Ведведьского гостя из оперы «Садко»

Россини Дж. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»

Рубинштейн А. Ария Демона «Не плачь, дитя» из оперы «Демон»

Тома А. Вакхическая песня, монолог Гамлета из оперы «Гамлет»

Чайковский П. Ария Князя «Ах, образ той пригожницы» из оперы «Чародейка»

Чайковский П. Ария Роберта из оперы «Иоланта»

Шебалин В. Ария Петруччио из оперы «Укрощение строптивой»

БАС

1 курс

Верди Дж. Ария Фреско из оперы «Симон Бокканегро»

Глинка М. Первая часть арии Руслана «О поле, поле» из оперы «Руслан и Людмила»

Моцарт В. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»

Моцарт В. Соло Лепорелло «День и ночь» из оперы «Дон Жуан»

Моцарт В. Ария Мазетто «Все понятно» из оперы «Дон Жуан»

Танеев С. Песня Стража из 1 действия оперы «Орестея»

2 курс

Бетховен Л. Ария Рокко из оперы «Фиделио»

Вагнер Р. Ария Даланда из оперы «Летучий голландец»

Гуно Ш. Ариозо Мефистофеля «Заклинение цветов» из оперы «Фауст»

Даргомыжский А. Ария Мельника из! действия оперы «Русалка»

Массне Ж. Серенада Дон Кихота из оперы «Дон Кихот»

Мусоргский М. Монолог Пимена «Еще одно, последнее сказание» из оперы «Борис Годунов»

Пуччини Дж. Прощание с плащом из оперы «Богема»

Рахманинов С. Рассказ Старого цыгана из оперы «Алеко»

Римский-Корсаков Н. Песня Мороза из оперы «Снегурочка»

3 курс

Беллини В. Ария Родольфа из оперы «Сомнамбула»

Бородин А. Песнь Владимира Галицкого из оперы «Князь Игорь»

Гендель Г. «В роскошных Мамрии полях» из оратории «Иисус Навин»

Глюк К. Речитатив и ария Тоаса из оперы «Ифигения в Тавриде»

Кабалевский Д. Ария Тараса из оперы «Семья Тараса»

Лысенко Н. Ария Тараса из оперы «Тарас Бульба»

Моцарт В. Ария Осмина из оперы «Похищение из сераля»

Мусоргский М. Ария Досифея «Здесь, на этом месте» из оперы «Хованщина»

Песня Варлаама, рассказ Пимена из оперы «Борис Годунов»

Россини Дж. Ария Базилио («Клевета») из оперы «Севильский цирюльник»

Чайковский П. Ария Гремина из оперы «Евгений Онегин»

Шапорин Ю. Песня Ночного сторожа, ария Бестужева «Версты» из оперы «Декабристы»

4 курс

Бах И.С. Вторая ария Эола из оратории «Умиротворенный Эол»

Бах И.С. Ария «Взгляни, моя душа» из оратории «Страсти по Иоанну»

Бойто А. Три арии Мефистофеля из оперы «Мефистофель»

Бородин А. Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»

Вагнер Р. Речь ландграфа из оперы «Тангейзер»

Вагнер Р. Прощание Вотана из оперы «Гибель богов»

Глинка М. Ария Руслана, рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Сольное пение» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Камерное пение**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Камерное пение» - воспитание квалифицированного певца-музыканта, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области камерного пения

Задачи дисциплины:

1. Раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
2. Формирование художественного вкуса;
3. Выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и, прежде всего романсово-песенной литературы;
4. Умение выявлять особенности драматургического строения произведения, логику музыкального развития сочинения;
5. Ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох в области камерного пения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

	– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения

	различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3.Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;

	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение трех лет обучения (3- 8 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	3,4,6	5,7,8
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		161		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1.Выявление интонационно-гармонических особенностей мышления композитора.

Знакомство с камерным творчеством русских и зарубежных композиторов, их стилевыми особенностями.

Раздел 2. Динамика музыкального произведения.

Понимание динамические указания не с точки зрения акустического изменения силы звука, а прежде всего в их содержательном, эмоционально-психологическом аспекте в контексте конкретного произведения.

Раздел 3. Драматургия романса как целостного сценического произведения.

Выявление особенностей драматургического строения, логики музыкального развития сочинения. Умение пользоваться агогическими приемами, отражающими внутреннее движение во фразе. Логика стиха.

Раздел 4. Паузы как средство художественной выразительности.

Понимание паузы не как перерыв в звучании, а как составляющую музыкальной ткани произведения, во всём многообразии их значений и исполнения (иногда в паузе, даже в люфте, может быть кульминация сочинения).

Раздел 5. «Ритм-душа музыки» (Падеревский).

Умение неформально выполнять ритмический рисунок, а «проживать» его в неразрывном единстве с поэтическим текстом, воспринимать как средство прочтения текста (важны допетость коротких слабых нот, выявление значения затактов, ощущение мелкой пульсации в длинных нотах, умение петь дуоли при триольном сопровождении).

Раздел 6. Поэтический текст и формы работы для его усвоения

Умение произносить поэтический текст не как сумму заученных слов, а как живые, только что родившиеся образы и ощущения, «согретые сердцем», доносить до слушателя эмоционально-психологический подтекст произведения. Освоение правила орфоэпии. Правильное произношение текст на языке оригинала с особенностями певческой фонации, необходимость подстрочного перевода иностранного текста для передачи точного смысла и окраски каждого спетого слова.

Влияние гласных на качество певческого звука и их связь с согласными. Зависимость дикции от ясного, четкого произношения согласных, ее связь с чистотой интонирования и экономным расходом дыхания.

Раздел 7. Роль фортепианной партии.

Умение слышать и знать фактуру фортепианной партии, особенно в произведениях композиторов второй половины XIX - XX веков, в которых фортепианная партия становится более развернутой, вступает в диалог с голосом, содержит подтекст романса, то есть вокальное сочинение становится одной из форм ансамблевого исполнительства.

Раздел 8. Исполнительская мобильность как необходимое условие владения искусством камерного пения.

Воспитание исполнительской мобильности, так как лаконичность музыкально-образного материала (романс может длиться одну-две минуты) требует предельной концентрации и быстрой смены эмоционально-психологических состояний.

Раздел 9. Составление программы сольных концертов и отделений

Умение составлять программы выступлений на зачетах и экзаменах, камерных концертах и т.д.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета или экзамена по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточная аттестация проводится в форме прослушивания камерных произведений русских и зарубежных композиторов. Итоговая аттестация проводится в конце 4 курса (8 семестр).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

- Асафьев Б. М. И. Глинка. М., 1964.
Доливо А. Певец и песня. М., 1948.
Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Магнитогорск, 2000.
Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1980.
Кандинский А., Левашова О. История русской музыки. М., 1972. Т. I.
Кандинский А. История русской музыки. М., 1984. Т. II.
Львов М. Из истории вокального искусства. М., 1964.
Львов М. Русские певцы. М., 1965.
Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике А.С. Даргомыжского // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. М., 1975.
Полякова Л. Вокальные циклы Г. Свиридова. М., 1971.
Русский романс: Опыт интонационного анализа/Сост. Б.Асафьев. М-Л., 1930.
Серов А. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. Л., 1984.
Стасов В. Избранные статьи о М.И. Глинке. М., 1955.
Федор Иванович Шаляпин. В 3-х томах. М., 1976, 1977, 1979.
Яковенко С. Актуальные проблемы исполнения современной музыки: Автореф. док. дис. М., 1997.

б) Дополнительная литература:

- Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2011.
Агин М. Некоторые аспекты становления и развития мирового вокального искусства // Национальные вокальные школы России. М.–Чебоксары, 2001.
Агин М. П. Чайковский. Романсы: Вопросы интерпретации. М., 2013.
Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М. Глинка. М., 1950.

Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. Глинки. М., 1968.

Барсов Ю. Вокальные фрагменты. Нижний Новгород, 2002.

Барсова Л. Н. И. Забела-Врубель. Л., 1982.

Борис Гмыря: Статьи, дневники, письма, воспоминания. М., 1988.

Вокальный факультет Российской академии музыки им. Гнесиных/Автор-сост. М.Агин. М., 2001.

Гозенпуд А. Иван Ершов. Л., 1986.

Горбунов Н. Федор Шаляпин в Японии и Китае. М., 2002.

Грошева Е. Иван Паторжинский. М., 1976.

Демченко А. Дарить людям радость. Леонид Сметанников. Саратов, 1993.

Коган Г. Избранные статьи. М., 1972.

Кремлев Ю. Эстетические взгляды Прокофьева. М.-Л., 1956.

Круглова Е. Н.Юренева – певица и педагог. М., 2002.

Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. М., 1957.

Ласточкина К. О. А. Петров. Л.-М., 1950.

Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. Л., 1972.

Левашова О. Михаил Иванович Глинка. В 2-х т. М., 1987–1988.

Ленинградская консерватория в воспоминаниях. В 2-х т. Л., 1987–1988.

Львов М. А. В. Нежданова. М., 1952.

Мартынов И. О музыке и ее творцах. М., 1980.

Московская консерватория. М., 1966.

Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. М., 1987.

Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.

Никитин С. Сергей Рахманинов. Федор Шаляпин. М., 1998.

Поляновский Г. Н.А. Обухова. М., 1980.

Пружанский А. Отечественные певцы (1750–1917). М., 1991. Ч.1.; М., 2000. Ч.2.

Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 1958.

Рейзен М. Автобиографические записки, статьи и воспоминания. М., 1980.

Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1985.

Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1963.

Седов А. Чайковский о вокальном искусстве // Подготовка профессионального певца. Нижний Новгород, 1997.

Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. М., 2001.

Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. Л.-М., 1940.

Соколов А. Музыкальная композиция XX века. М., 1992.

Театр оперы и балета им. С.М. Кирова. Л., 1976.

Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. Киев, 1982.

Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1974.

Шейко Р. Елена Образцова: Записки в пути. Диалоги. М., 1987.

Штейнпресс В. Популярный очерк по истории музыки до XIX века. М., 1963.

Штейнпресс Б. Музыка XIX века. М., 1968.

Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Л., 1975.

Этот гений – Федор Шаляпин: Воспоминания. Статьи. М., 1995.

Яковенко С. Павел Герасимович Лисициан в искусстве и жизни. М., 2001.
Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. М., 1999.
Яковлева А. Русская вокальная школа. М., 1999.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление о камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения студентов и помочь в составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Бортнянский Д.

Амур крылатый; Певец во стане русских воинов (Жуковский); Прощай, прощай;

Четыре французских романса: 1. Мне верит и верна Имена. 2. Романс о прекрасном Тирсисе. 3. Гимн Луне. 4. Романс о Поле и Виргинии

Козловский О.

Без друга и без милой; Вот идет моя драгая; Всякой здесь веселится; Выйду ль в темной я лесочек; Где, где, ах, где укрыться; Достигнувши тобою; Если б ты была на свете; Жизнью я своей скучаю; И с душею разлучуся; К сердцам, тобой плененным; К тебе любовью тлею; Лети к моей любезной; Лети ты, песенка любезна; Места тобою украшены; Милая вечор сидела; Полно льститься мне слезами; Прежестокая судьбина (монолог); Прости, мой свет, в последний раз; Пчелка; Сияет солнце за горою, Стремлюсь к тебе всечасно, Тойбой всечасно мысль питаю; Ты велишь мне равнодушным; Ты горести желаешь, Уж алая заря сияет; Уже со тьмой; Уж солнце скрылось в чисты воды; Чем больше скрыть стараюсь...; Я птичкой быть желаю; Я тебя, мой свет, теряю

Десять французских романсов: 1. Пел трубадур печальный. 2. Только я в мечтаньях Колэна. 3. Так мила, невинна Бабета. 4. Бойся любви, она опасна! 5. Я покидаю навсегда. 6. В роще, в полях быстро темнело. 7. Как-то раз в луга близ дороги. 8. В моем глухом уединенье. 9. Тем, кто вдали от милой. 10. Не живет ли милый, беспечный пастушок в селе молодой?

Алябьев А. (1787–1851)

Ах, внучка, убегай любви...; Ах, когда б я прежде знала...; Баюшки-баю; Боюсь, боюсь!..; Верность до гроба (Жуковский); Веселый час (Майков); Вечерком румяну зорю... (Н.Николаев); Вечерний звон (Козлов); Вижу, бабочка летает; Воспоминание; Голос с того света; Гроб; Грузинская песня (Якубович); Давно ли цвет; Давно ль в беспечности счастливой... (Загоскин); Два ворона; Девичий сон; Дедушка (Дельвиг); Деревенский сторож (Огарев); Души невидимый хранитель; Ее два раза видел я... (Арапов); Ее уж нет! (Бурцов); Если жизнь тебя обманет; Жалоба; Жаль мне и грустно (Аксаков); Желание; Живой мертвец; Забыли Вы; Зимний вечер (Пушкин); Зимняя дорога; Изба; Иртыш; И я выйду на крылечко (Дельвиг); Кабак; Кабардинская песнь; Как счастлив тот...; Канареечка; Коль правда то, что быть вдвоем...; Кольцо души девицы; Кто горит

любовью страстной; Кудри; Любовник розы, соловей; Не говори: «Любовь пройдет»; Недоумение; Незабудочка; Не задумывайся, мой друг! (Путилов); Нищая; Один еще денечек; Очи; Певец; Песнь девицы; Песня Баяна; Печальная песнь («Затмилась зарница, краса наших дней...»); Печально на кольцо заветное гляжу; Пламенные очи; Плачет дева гор; Погасло дневное светило; Почтальон; Предчувствие; Пробуждение; Прощание гусара (Оржицкий); Прощание с соловьем; Прощание с соловьем на севере; Путешественник (Жуковский); Разлука; Разлука с милой; Русский локон; Саше («Саша, Саша, я страдаю...» (Пушкин); Северный узник; Сижу на берегу потока; Сирота («Ах ты, темный лес...») (Берг); Сиротка; Скажите мне (Марлинский); Слеза (Пушкин); Совет (Алябьев); Соловей (Дельвиг); Стансы (Козлов); Старый муж, грозный муж; Счастлив тот, кому забавы...; Тайна; Терпение; Тоска больной Нины (Ф.Глинка); Трубадур; Ты слишком, милый, осторожен...; Увы, зачем она блистает; Узник; Уныние; Цветок; Чем тебя я огорчила; Черкес; Черкесская песня (Лермонтов); Что поешь краса-девица; Элегия; Юлия (Голос с того света); Я вас любил; Я вижу образ твой; Я пережил свои желанья; Я помню чудное мгновенье

Бернард М. (1796–1871)

Дорожные жалобы; И я выйду ль на крылечко; Любовь; Мои песни, мое пенье; Тоска

Титов Н.С. (1798–1843)

Дар напрасный; Звездочка; К морю; Лампада; Листок; Нет, не тебя так пылко я люблю; Птичка; Разлука - ожидание - возвращение; Серенада

Романсы на сл. А.Пушкина: Буря; Дарует небо человеку; К Морфею; Не пой, красавица, при мне; Не спрашивай, зачем; Певец; Под вечер осенью ненастной; Талисман; Фонтану Бахчисарайского дворца; Что в имени тебе моем; Я пережил свои желанья; Я помню чудное мгновенье

Яковлев М. (1798–1868)

Вчера вакхических друзей; Зимний вечер; Наяву и в сладком сне (Дельвиг); Пела, пела пташечка; Песнь лени; Признание; Роза; Слеза (Пушкин); Элегия («Когда, душа, просилась ты погибнуть...»)

Верстовский А. (1799–1862)

Ангел, твой день восхищенья; Ах, точно ль никогда; Бедный певец; Богатство, почести и младость; Вино унынье разгоняет; Гишпанская песня («Ночной зефир струит эфир...»); Гремят и блещут небеса; Два ворона; Казак («Кто при звездах и при луне...»: Из поэмы А.Пушкина «Полтава»); Колокольчик («Вот мчится тройка удалая...»); К тебе мое сердце благодарно; Луна сребрила ток Иордана; Любви пламя благодатно; Муза (кантата); Не говори ни да, ни нет; Ночной смотр (фантазия); О, милый друг; Падший лист; Певец («Слыхали ль вы...»); Песнь девы («Ложится в поле мрак ночной...»: Из поэмы А.Пушкина «Руслан и Людмила»); Прелестный пол, краса природы; Пустынник (баллада); Сон («Заснув на холме луговом...»); Стансы («К тебе мое сердце благодарно...»); Тоска по милом; Три песни Скальда («Споет ли мне песню веселую Скальд?...»); Цыганская песня («Старый муж, грозный муж!»); У лукоморья (Из поэмы А.Пушкина «Руслан и Людмила»); Черная шаль; Я вас любил

Пять романсов на франц. языке: 1. *Gentils chateains* («Милые владельцы замков»). 2. *Un Troubadour* («Трубадур»). 3. *Quand d'une froid* («Когда холодно»). 4. *Ronde Villageoise* («Сельская рондо»). 5. *Je pense a`lui* («Я думаю о нем»)

Варламов А. (1799–1862)

Ангел (Лермонтов); Ах, не тверди о том, что было! (Ленский); Ах, прошли, прошли; Ах ты, время, времечко!.; Белеет парус одинокий; Благодарность; Будто солнышко от глаз; Бывало; Весной перед пышной розой; Вздохнешь ли ты?; Вижу, ты прекрасна...; Внутренняя музыка; Волшебница; Воспоминание; Восторг любви; Вот идут полки родные; В поле ветер веет...; Где ты, звездочка?; Глаза (Кольцов); Гондольер молодой (баркарола); Горные вершины; Грусть; Давно ль под волшебные звуки; Две звезды; Для чего летишь, соловушка, к садам...; Для чего ты, луч востока...; Доктор; Душе моей теперь одни страдания...; Жаворонок; Жарко в небе солнце летнее...; Забудешь горе – пой!...; Зачем с улыбкою печальной...; Звездочка ясная; Знаю я, что ты, малютка...; Измена милой; Казачья колыбельная песня; Как цвет, ты чиста и прекрасна...; Конь над могилой; К птичке; Красный сарафан; Кто жизнью хочет насладиться...; Листья шумели уныло...; Лови, лови часы любви; Луч надежды; Матери – другу; Менестрель; Мери; Мечта об Италии (конц. ария для с); Милый друг, о мой кумир; Мне жаль тебя; Молитва; Молодая пташечка; Море; Мчись, мой верный вороной; Мысль поэта; Мэри; На заре ты ее не буди...; На небо взглянул я (Плещеев); Напоминание; Не жемчуг дорогой на цветочке блесит...; Не знал тот в жизни наслажденья...; Не кажи ты, солнышко; золотых лучей...; Ненаглядная; Ненаглядный ты мой...; Не отходи от меня!; Не смотрите на них; Няня; Одиночество; Ожидание; О молчи, милый друг мой, молчи!; Она и жизнь; О нет, не верю я!...; О, не целуй меня (Варламов); Оседлаю коня...; Отойди ; Ох, болит да щемит ретиво сердечко; Падучая звезда; Перстенецек золотой; Песнь разбойника; Песнь цыганки; Песня Варвары [из драмы «Князь Серебряный»]; Песня безумной Майко; Песня Офелии из трагедии «Гамлет»; Песня Фионы; Под громом бури; Пловцы («По реке вниз по широкой...»); Поручение и молитва; Поэт; Птичка божия не знает...; Пускай другие предаются; Раз в крещенский вечерок ...; Разлука с юностью; Разлюби меня, покинь меня...; Разочарование; Рано, рано, цветик, ты в поле распустился! (Кони); Расставание (Ленский); Река шумит, река ревет; Речи и очи; Роза – ль ты, розочка; Сад роскошен и цветист...; Скажи, зачем явилась ты?; Скажи мне, отчего...; Слезы умиления; Смолкни, пташка-канарейка; Соловушка; Соловьём залетным (Кольцов); С тайною тоскою; Старые годы, счастливые дни...; Сяду ль я на лавочку; Так и рвется душа; Тебя уж нет; То не ветер ветку клонит...; Ты не плачь, не тоскуй!; Ты не пой, душа – девица; Ты не пой, соловей; Ты причаль, моя рыбачка!...; Ты прости, ненаглядная; Ты скоро меня позабудешь; Тяжело, не стало силы; Цветок; Целый день на небе...; Челнок; Черны очи, ясны очи... ; Что затуманилась, зоренька ясная?; Что мне жить и тужить; Что пойду у окна посижу; Что ты рано, травушка...; Что это за сердце?; Я вас любил; Я любила его; Я люблю смотреть в ясну ноченьку; Я люблю смотреть на Волгу-реченьку

Титов Н.А. (1800–1875)

Ветка (Мятлев); Волна; Звездочка (Новиков); К Морфею (Пушкин); Коварный друг (Офросимов); Лампада (Третьяков); Прости на долгую разлуку (Ознобишин); Птичка (Пушкин); Русский снег в Париже (Мятлев); Сосна, Цветок; Шарф голубой (Марков)

Гурилев А. (1803–1858)

Бедная девушка ты!...; Вам не понять моей печали; Век юный прелестный; В морозную ночь я смотрел; Воспоминание («Ни небо лазурное...»); Вьется ласточка сизокрылая; Внутренняя музыка; Гаданье; Горько птичке сидеть в клетке; Грусть девушки (Кольцов); Домик-крошечка; Ее здесь нет (В.В); Еще на заре моих дней; Зачем меня терзаешь ты; Зимний вечер; Золотистые, шелковые...; И скучно, и грустно; Как смотрю на него, мне отрадно легко; Колокольчик («Однозвучно гремит колокольчик...»); Кто слезы льет, простерши руки...; К фонтану Бахчисарайского дворца; Майская ночь; Матушка-голубушка; Мне не забыть тот взгляд; Молитва; Не покидай ты край родной; Не шуми ты, рожь, спелым колосом; Она миленькая; Оправдание («Когда одни воспоминанья...»); Отвернитесь, не глядите; Отгадай, моя родная; Право, маменьке скажу!; Песнь моряка; Песня ямщика; После битвы («Не слышно на палубах песен...»); Право, маменьке скажу!...; Пробуждение; Радость - душечка, красна девушка; Разлука («На заре туманной юности...»); Разрумянилась рябинушка; Сарафанчик; Сердце («Что так сильно сердце бьется...»); Сердце-игрушка; Скучно, матушка, весною; Смотрю я вглубь лазури ясной; С песней душа улетит; Сторож; С тоской на радость я гляжу; Тебе одной; Ты и Вы; Уединенная могила; Улетела пташечка; Черный локон; Я говорил при расставании; Я помню взгляд; Я помню робкое желанье

Глинка М. (1804–1857)

Адель (Пушкин); Ах, когда б я прежде знала... (Дмитриев); Ах ты, ночь ли, ноченька (Дельвиг); Бедный певец (Жуковский); Венецианская ночь (Козлов); В крови горит огонь желанья (Пушкин); В минуту жизни трудную (Лермонтов); Волей богов я знаю; Где наша роза (Пушкин); Голос с того света (Жуковский); Горько, горько мне, красной девице (Римский-Корсак); Грузинская песня (Пушкин); Гуде вітер вельми в полі (Забилла); Давно ли роскошно; Дедушка! - девицы раз мне говорили... (Дельвиг); Дубрава шумит; Если вдруг среди радостей...; Если встречусь с тобой (Кольцов); Желание; Забуду ль я (Голицын); Заздравный кубок (Пушкин); Зацветет черемуха; Как в вольных просторах...; Как не взгляну; Как сладко с тобою мне быть; К ней (мазурка) (Мицкевич-Голицын); Кубок заздравный; Куда ни взгляну; Люблю тебя, милая роза (Самарин); Маргарита; Мери (Пушкин); Милочка; Молитва («В минуту жизни трудную...»); Моя арфа (Бахтурин); Не говори: любовь пройдет... (Дельвиг); Не говори, что сердцу больно (Павлов); Не искушай меня без нужды (элегия) (Баратынский); Не называй ее небесной (Павлов); Не осенний частый дождичек; Не пой, красавица, при мне (Пушкин); Не требуй песен от певца; Не щебечи, соловейку (Забилла); Нет его, на том он свете; Ночной зефир; Ночной смотр (Жуковский); Ночь осенняя (Римский-Корсак); О Дафна моя прекрасная...; Один лишь миг; О, если б ты была со мною; О милая дева; Память сердца; Песнь Маргариты; Победитель; Признание («Я вас люблю, хоть я бешусь...»); Разочарование; Свадебная песня

(«Дивный терем стоит...»); С горных стран пал туман; Северная звезда; Скажи, зачем; Скоро узы Гименея...; Слышу ли голос твой; Смертельный час настал неожиданный...; Сомнение; Стансы («Вот место тайного свиданья...»); Теперь вот будет мой жениться; Только узнал я тебя...; Тоска мне больно сердце жмет...; Ты скоро меня позабудешь; Ты, соловушка, умолкни; Утешение (Жуковский); Финский залив; Что красотка молодая; Что ты клонишь над водами; Я в волшебном сновиденье; Я здесь, Инезилья; «Я люблю» – ты мне твердила; Я помню чудное мгновенье

Цикл «Прощание с Петербургом» (сл. Н.Кукольника): Кто она и где она...; Еврейская песня; О дева чудная моя (болеро); Давно ли роскошно ты розой цвела...; Колыбельная песня («Спи, мой ангел, почивай...»); Попутная песня; Стой, мой бурный, верный конь; Баркарола («Уснули голубые...»), Рыцарский романс; Жаворонок; К Молли; Прощальная песня («Простите, добрые друзья...»). 1840.

Музыка к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский»: 1. Песня Ильиничны. 2. Сон Рахили

Две итальянские канцонетты: Вспомни, о Ирена; К цитре

Даргомыжский А. (1813–1869)

Баба старая (Тимофеев); Баллада (из драмы «Екатерина Говард»); Баю баюшки-баю; Без ума, без разума (Кольцов); Бог всем дарит (Гюго–Словцова); Бог помочь вам!.. (Пушкин); Бушуй и волнуйся, глубокое море; Вертоград (Восточный романс) (Пушкин); В крови горит огонь желанья... (Пушкин); Владыко дней моих (Пушкин); Влюблен я, дева – красота; В минуту жизни трудную (Лермонтов); Восточный романс («Ты рождена воспламенять...») (Пушкин); В темну ночь в чистом поле; Вы не сбылись; Голубые глаза; Давно душа ей восхищалась; Дайте крылья мне; Друг мой прелестный!..; Душечка-девица; Если встречусь с тобой; Еще молитва; Искреннее признание (Концертный вальс); И скучно и грустно; Испанский романс («Оделась туманом Гренада...»); Застольная песня; Как мила ее головка (Туманский); Как пришел муж из-под горок (Даргомыжский); Как часто слушаю (Жадовская); Камень тяжелый; Каюсь дядя, черт попутал!.. (Тимофеев); К друзьям (Пушкин); К славе; Колыбельная песня (М.Я.); Кудри (Дельвиг); Лезгинская песня; Лилета; Лихорадушка; Любила, люблю я, век буду любить!..; Малютка мой милый, Мельник; Мечты, мечты!..; Мне грустно... ; Мне все равно (Миллер); Мой суженный, мой ряженный (баллада) ; Молитва; Молю тебя, создатель мой; Моя милая, моя душечка!.. ; Мчит меня в твои объятья (Курочкин); На балу; На раздолье небес; На смерть молодой девушки (эпитафия); Ненаглядная ты; Не называй ее небесной; Не скажу никому... (Кольцов); Не спрашивай, зачем; Не судите, люди добрые; Никогда; Ножки (Пушкин); Ночной зефир струит эфир; О дева роза, я в оковах! (Пушкин); Оделась туманами Сиерра-Невада; О, милая дева!.. (Мицкевич); Она придет [с акком. альты или виолончели]; О, счастливица ты, роза; Ох, тих, тих, тих, ти!.. (Кольцов); Паладин (баллада); Песня рыбки (Лермонтов); Поцелуй; Привет; Расстались гордо мы (Курочкин); Ревнуешь ты; Русая головка; Свадьба (Тимофеев); Слеза (Пушкин); Слышу ли голос твой; Старина; Скрой меня, бурная ночь; Старый капрал; Титулярный советник; Только узнал я тебя; Тучки небесные; Ты вся полна очарованья!..

(Языков); Ты и вы; Ты не верь, молодец; Ты рождена воспламенять; Ты скоро меня позабудешь; Ты хорошенькая; У него ли русы кудри (Жадовская); Чаруй меня, чаруй; Червяк; Что в имени тебе моем?...; Что делать с ней; Что мне до песней; Шестнадцать лет; Юноша и дева); Я вас любил; Я все еще его люблю!...; Я затеплю свечу; Я здесь Инезилья; Я помню глубоко; Я сказала, зачем; Я умер от счастья

Из музыки к драме П.Кальдерона «Ересь в Англии»: В аду нам суждено; Цветы полей

Рубинштейн А. (1829–1894)

Азра; Баллада («Перед воеводой...»); Блестит роса; Бор сосновый в стране одинокой стоит; Весенняя песня; Ветер дует; Взгляд весны; Вздываются волны, как горы; Возвращение; Волки (баллада); Воспоминание; В полночный час; Выходи с зарею на рассвет; Горные вершины; Горный цветок; Грядой клубится белою над озером туман; Дева, скажи мне; Дождя отшумевшие капли тихонько по листьям текли; Дробится и брызжет и плещет волна; Жажда свободы; Желание; Женская молитва; Загадка; Звонче жаворонка пенье; Зеркало; Зулейка; Испанская песня; Кабы знала я, кабы ведала; Как на царство; Как птичка вешняя в лесу; К весне; Кинжал; К ней; К ночи; Князь Ростислав; Коль любить, так без рассудку; К соловью; Ласточка; Лесная ведьма; Молитва; На берегу; Нас по одной дороге; Нас трое; Не ветер вея с высоты; Не говорите мне; Не забывай; Непонятно; Новая любовь; Ночь («Твой голос для меня...»); Ночь; Осень; Отчизна моих песен; Пандеро; Певец; Первая фиалка; Перелетная касатка; Песнь Клерхен; Песня; Песня Барберины; Песня Зулимы; Песня любви; Поэт; Признание; Прости; Птичка; Разбитое сердце; Расставанье; Сердце; Серенада («Тянутся по небу тучи...»); Скажи, мой друг; Скинь чадру...; Слеза; Слышу ли голос твой; Сновидение; С тобой; Солнце скрылось; Сон; Тихая ночь; Трагедия, Трое цыган; Ты не пой соловей; Уединенное озеро; Узник; У окна; Упование; Усни, печальный друг; Утрата; Утренний привет; Утренняя песнь; Утром; Фатьма; Чаща лесная; Что ты роза красная; Шли на праздник мы; Южная ночь; Я на тебя гляжу

12 песен Мирзы–Шафи («Персидские песни»): 1. Ах, сравню ль тебя. 2. Как солнце небесам. 3. Как увижу твои ножки. 4. Мне розан жалобно сказал. 5. Тому, кто хочет жить легко. 6. Нас по одной дороге. 7. Скинь чадру с головы. 8. Нераспустившийся цветочек. 9. Клубится волною. 10. Не будь сурова. 10. Над морем солнце блещет. 11. Не будь сурова

Могучая кучка

Бородин А. (1833–1887)

Арабская мелодия (Бородин); Для берегов отчизны дальней (Пушкин); Из слез моих (Г.Гейне); Красавица рыбка [с виолончелью] (Г.Гейне); Море (баллада) (Бородин); Морская царевна (Бородин); Отравой полны мои песни (Гейне); Песня рыбки; Песня темного леса (Старая песня) (Бородин); Разлюбила красна девица; Слушайте, подруженьки, песенку мою; Спесь;

Спящая княжна (сказка) (Бородин); У людей—то в дому; Фальшивая нота (Бородин); Что ты рано зоренька (сл. народные); Чудный сад

Кюи Ц. (1835–1918)

Бабень [посв. Ф.Шаляпину]; Бабочка и цветок; Баркарола; Болеро («О, мой милый, ненаглядный...»); Будь со мной; В альтбом (Лермонтов); Варяг; Весна-красна [Былина для голоса с орк. или фп.]; Вечерняя заря; В колокол, мирно дремавший...; Война («Война – это слезы невинных страдальцев...»); Во сне неутешно я плакал; В поле иль под тенью; В порыве нежности; Вчера меня ласкало счастье; Вчера нам ветерок; В эти дни испытанья; Два призрака (баллада); Дитя будь я царем; Если б стал я той яркою лентой; Желали б вы?..; Звезда; Здесь сирени быстро увядают; Из вод поднимая головку; Из моей великой скорби; Из слез моих; Имя где для тебя?..; Истомленная горем; Как небеса твой взор блистает; Кинжал; Когда волнуется желтеющая нива; Когда голубыми глазами; Когда я прижимал тебя к груди; Коснулась я цветка; К портрету Жуковского; Люблю если тихо; Люблю я тебя или нет?; Любовь мертвеца; Мениск (эпический отрывок); Меня холодным люди называют; Метель шумит; Мне бой знаком; Много грусти; Мои стихи; Моя баловница; На мольбы мои упорно; На пиру; Недавно, обольщен; Нет, если б даже; Нет, нет, не должен я, Ни отзыва, ни слова; Ни слова, о друг мой, Нищий; Одиночество; Ожидание; Она поет, и звуки тают; Они любили друг друга; Отречение; Отчего это, милая?; О чем в тиши ночей; Переселить я в чашечку лилеи; Под небом голубым; Посреди небесных тел; Пусть на землю снег валится; Пушкин о Жуковском; Пушкин о Мицкевиче; Разговор; Разлука; Расставание; Рыцарь прекрасный; Сеятель; Смеркалось; Сожженное письмо; Соловей; Сон («Я услышал напев сладкозвучный...»); Спи, мой друг молодой; Спросила розу могила; Старая песня; Счастлив бывал; Тайна; Текут мои слезы; Ты не любишь меня; Ты прелестнее вдвойне; Ты холодна ко мне; Тучка; У врат обители; Упоение; Хочу чтоб дольше; Цветок; Цветы благоухают (баркарола); Чаша жизни; Черкесская песня; Чудный сад; Эоловы арфы; Это, Юношу горько рыдая; Я вас любил; Я помню вечер; Я сердцу сказал

13 музыкальных картинок (соч. 15): 1. Лидуша. 2. Зима. 3. Зайка. 4. Ласточка. 5. Мать и дитя. 6. Христос воскрес. 7. Май. 8. Петушок. 9. Вечерний парк. 10. Капли дождевые. 11. Осень. 12. Ледяная гора. 13. Елка

Шесть польских песен: 1. Любовь. 2. Черед. 3. Если б я мог забыть. 4. Разлука. 5. Призыв. 6. Тоска по родине

25 стихотворений ст. А.Пушкина (соч. 57): 1. Пью за здоровье Мери. 2. Если жизнь тебя обманет. 3. Эпитафия. 4. Все кончено. 5. Сафо. 6. Душа моя Павел. 7. Дружба. 8. Не розу пафосскую. 9. Наперсник. 10. Нет, не черкешенка она. 11. Ты и вы. 12. Песенка. 13. Труд. 14. Глухие. 15. Быть может, уж недолго мне. 16. Приятелям. 17. Царскосельская статуя. 18. Элегия. 19. Отрок. 20. Ангел. 21. Воспоминание. 22. Соловей и Кукушка. 23. Туча. 24. Напрасно я бегу. 25. Желание

21 стихотворение Н.Некрасова (соч. 62): 1. Сон. 2. Поэту. 3. Давно, – отверженный тобою... 4. Ты всегда хороша несравненно... 5. Молодые. 6. Молебн. 7. Стихи мои. 8. У людей-то в дому. 9. Что ты сердце мое,

расходилося. 10. Катерина. 11. Сеятелям. 12. Я проект мой излагал. 13. Разбиты все привязанности. 14. Внимая ужасам войны... 15. Старость. 16. Сват и жених. 17. Голодная. 18. С работы. 19. Пускай мечтатели осмеяны давно. 20. Зине («Двести уж дней...»). 21. На родине (квартет а cappella) 18 стихотворений А.К.Толстого (соч. 67): 1. Ой, кабы Волга матушка. 2. Горними тихо летела. 3. Змея, что по скалам. 4. Уж ты, нива моя. 5. Грядой клубится. 6. Звонче жаворонка пенье. 7. Коль любить, так без рассудку. 8. К страданиям чужим. 9. На нивы желтые. 10. Осень! Обсыпается... 11. Слушая повесть твою. 12. Над неприступной крутизной. 13. Клонит к лени. 14. Ты помнишь ли вечер. 15. Вы все любуетесь на скалы. 16. Как чудесно хороши вы. 17. Обычной полная печали. 18. Солнце жжет

Пять песен на сл. И.Крылова (соч. 90): 1. Свинья. 2. Волк и мышонок. 3. Прохожие и собаки. 4. Троеженец. 5. Кукушка и орел

Балакирев М. (1837–1910)

Баркарола («Прелестная рыбачка...»); Введи меня, о ночь, тайком... (Майков); Видение; Взошел на небо месяц ясный; Вчерашняя ночь; Грузинская песня («Не пой, красавица, при мне...»); Догорает румяный закат; Еврейская песня (Лермонтов); Желтый лист о стебель бьется; Запевка; Заря; Звено; Из—под таинственной холодной полумаски...; Испанская песня; Исступление; Как наладили; Когда беззаботно дитя ты резвишься (Вильде); Когда волнуется желтеющая нива; Колыбельная песня (Арсеньев); Красавица; Мне грустно; Мне ли молодцу разудальному; Над озером; Не пенится море; Ньюктюн; Обойми, поцелуй...; Песня золотой рыбки (Лермонтов); Песня разбойника; Песня Селима; Песня старика; Приди ко мне; Пустыня; Рыцарь; Слышу ли голос твой (Лермонтов); Сон; Сосна; Среди цветов; Так и рвется душа; Ты пленительной неги полна; Утес; Шепот, робкое дыханье; Я любила его; Я люблю тебя

Мусоргский М. (1839–1881)

Ах ты, пьяная тетеря! (Из походов Пахомыча); Баллада («Он смерть нашел в краю чужом...»); Вечерняя песенка; Видение; Гопак; Горними тихо летела душа небесами; Детская песенка; Еврейская песня (Мей); Желание); Желание сердца; Забытый; Из слез моих выросло много; Классик; Козел; Колыбельная Еремушки; Молитва; Надгробное письмо; Не божьим громом ударило; Непонятная; Но если бы с тобою я встретиться могла; Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха; Озорник; Ой, честь ли то молодцу лен прясти?...; Отчего, скажи, душа девица; Пирушка; По грибы; По-над Доном сад цветет; Рассевается, расступается...; Светик Савишна; Семинарист; Серенада смерти; Сиротка; Слеза; Спесь; Странник; Стрекотунья белобок

Вок. цикл «Юные годы» (1865): 1. Где ты звездочка? (Греков). 2. Веселый час (Кольцов). 3. Листья шумели уныло... (Плещеев). 4. Много есть у меня теремов и садов. 5. Молитва (Лермонтов). 6. Отчего, скажи, душа девица. 7. Что вам слова любви?... (Амосов). 8. Дуют ветры, ветры буйные (Кольцов). 9. Но если бы с тобою я встретиться могла... (Куручкин). 10. Ах, зачем твои глазки порою. 11. Песнь старца. 12. Царь Саул. 13. Ночь. 14. Калистрат (Некрасов). 15. Отверженная. 16. Спи, усни, крестьянский сын (А.Островский, из пьесы «Воевода»). 17. Песня Балеарца. 18. Я в субботу затеплю свечу

Цикл «Детская» (сл. М. Мусоргского, 1872): 1. С няней. 2. В углу. 3. Жук. 4. С куклой. 5. На сон грядущий. 6. Кот Матрос. 7. Поехал на палочке

Цикл «Без солнца» (сл. А. Голенищева-Кутузова, 1874): 1. В четырех стенах. 2. Меня ты в толпе не узнала. 3. Окончен праздный, шумный день. 4. Скучай. 5. Элегия. 6. Над рекой

Вок. цикл «Песни и пляски смерти» (сл. А. Голенищева-Кутузова, 1875–1877): 1. Колыбельная. 2. Серенада. 3. Трепак. 4. Полководец

Комический рассказ «Раек» (Мусоргский)

Римский-Корсаков Н. (1844–1893)

Анчар – дерево смерти (Пушкин); Встань, сойди! давно денница (Мей); В порыве нежности сердечной (Байрон); В темной роще замолк соловей (Никитин); В царство розы и вина – приди; Где ты, там мысль моя летает; Гонец; Горними тихо летела душа небесами; Гречанке; Дева и солнце; Для берегов отчизны дальной...; Еврейская песня; Ель и пальма; Еще я полн, о друг мой милый; Заклинание; Запад гаснет в дали бледно-розовой; Из слез моих; Как небеса твой взор блистает; К моей песне; Когда волнуется желтеющая нива; Когда гляжу к тебе в глаза; Колыбельная песня (из драмы Л.Мейя «Псковитянка»); Красавица; Люблю тебя; месяц; Медлительно влекутся дни мои; Мне грустно; Мой голос для тебя и ласковый и томный; Моя баловница; На нивы желтые нисходит тишина; На холмах Грузии; Ненастный день потух; Не пой, красавица, при мне; Неспящих солнце, грустная звезда; Нимфа; Ночевала тучка золотая; Ночь; О, если б ты могла...; О чем в тиши ночей; Певец; Песня Зюлейки; Пленившись розой, соловей (Восточный романс); По небу полуночи; Посмотри в свой вертоград; Пробуждение; Пророк; Прости! Не помни дней паденья; Редет облаков летучая гряда; Свитезянка; Сновидение; Сон в летнюю ночь; Тайна; Тихо вечер догорает; Тихо море голубое; Ты и вы; Усни, печальный друг; Что в имени тебе моем?...; Шопот, робкое дыханье; Щекою к щеке ты моей приложись; Южная ночь; Цветок засохший; Я в гроте ждал тебя в урочный час; Я верю: я любим; Я умер от счастья; Я пришел к тебе с приветом

Вок. цикл «Весной» (соч. 43): 1. Звонче жаворонка пенье (Толстой). 2. Не ветер, вея с высоты (Толстой). 3. Свеж и душист твой роскошный венок (Фет). 4. То было раннею весной (Толстой)

Пять романсов «Поэту» (соч. 45): 1. Эхо (Пушкин). 2. Искусство (Майков). 3. Октава («Гармонии стиха...») (Майков). 4. Сомнение. 5. Поэт

Пять романсов «У моря» на сл. А.Толстого (соч. 46): 1. Дробится и плещет, и брызжет волна... 2. Не пенится море, не плещет волна. 3. Колышется море; волна за волной. 4. Не верь мне, друг. 5. Вздываются волны

Чайковский П. (1840–1893)

Али мать меня рожала (Мицкевич–Мей); Благословляю вас, леса; Вечер (Шевченко–Мей); Вчерашняя ночь; В эту лунную ночь; Глазки весны голубые... (Гейне–Михайлов); Горними тихо летела душа небесами... (Толстой); День ли царит; Забыть так скоро...; Закатилось солнце; За окном в тени мелькает (Полонский); Зачем?...; И больно, и сладко; Кабы знала я (Толстой); Как над горячею золой; Как наладили: дурак; Канарейка; Колыбельная песня; Корольки

(Мей); Лишь ты один; Любовь мертвеца; *Mezza notte* [Полночь]; Мой гений, мой ангел, мой друг; Моя баловница; Мы сидели с тобой; На землю сумрак пал; Нам звезды кроткие сияли; На нивы желтые; На сон грядущий; Не верь, мой друг; Не долго нам гулять; Не отходи от меня; Не спрашивай; Нет, никогда не назову; Нет, только тот, кто знал; Ни отзыва, ни слова, ни привета; Ни слова, о друг мой... (Гартман- Плещеев); Новогреческая песня; Ночи безумные; Ночь («Отчего я люблю тебя, светлая ночь...»); Ночь; О, если б знали вы; О, если б ты могла; Он так меня любил; О, спой же ту песню...; Отчего?..; Первое свиданье; Песнь Земфиры; Песнь Миньоны; Песнь цыганки; *Pimpinella*. Флорентийская песня; Погоди (Греков); Подвиг; Пойми хоть раз; Примиренье; Прости!.. ; Простые слова; Растворил я окно; Серенада (О, дитя!..); Серенада Дон Жуана; Скажи, о чем в тени ветвей; Слеза дрожит; Смерть; Смотри: вон облако; Соловей; Среди мрачных дней; Среди шумного бала...; Снова как прежде один; Страшная минута; Так что же?..; То было раннею весной; Уноси мое сердце; Усни!..; Усни, печальный друг; Уж гасли в комнатах огни; Хотел бы в единое слово; Я вам не нравлюсь; Я ли в поле да не травушка была; Я сначала тебя не любила; Я тебе ничего не скажу (Фет); Я с нею никогда не говорил...

16 песен для детей (соч. 54): 1. Бабушка и внучек. 2. Птичка. 3. Весна («Травка зеленеет...»). 4. Мой садик. 5. Легенда («Был у Христа младенца сад...»). 6. На берегу. 7. Зимний вечер. 8. Кукушка. 9. Весна («Уж тает снег...»). 10. Колыбельная песнь в бурю. 11. Цветок. 12. Зима («Дед, поднявшись спозаранку...»). 13. Весенняя песня. 14. Осень («Скучная картина...»). 15. Ласточка. 16. Детская песенка («Мой Лизочек так уж мал...»)

Шесть романсов на сл. французских поэтов (соч. 65, 1888): 1. Серенада («Ты куда летишь, как птица...»). 2. Разочарование. 3. Серенада («В ярком свете зари...»). 4. Пускай зима. 5. Слезы. 6. Чаровница

Русские композиторы 2-й половины XIX–XX вв.

Танеев С. (1856–1915)

Ангел; Блаженных слон ушла звезда; Бьется сердце беспокойное; В годину утраты; В дымке–невидимке; Венеция ночью; Встану я с восходом солнца; Голос в лесу; Жил однажды человек; Зимний путь; И дрогнули враги; Из Гафиза; Изменой слуга паладина убил; Из средневековой жизни; Канцона XXXII; К ней; Когда б я был, красавица, царем; Когда, кружась, осенние листья; Колыбельная; Колышется море; Леса дремучие; Летняя ночь (Греков); Луна на небе голубом; Люди спят; Любя колосьев мягкий шорох; Маска; Менуэт; Мечты в одиночестве вянут; Мое сердце-родник (Полонский); Мой тяжкий грех; Мой ум подавлен был тоской; Музыка; Музыка; Находка; Не ветер вея с высоты; Не мои ли страсти; Ночь в горах Шотландии; Ночь в Крыму; *Notturmo*; Островок; Отсветы; От солнца лилия пугливо (Гейне); Последний вздох; Последний разговор; Поцелуй (Поцелуй); Пусть отзвучит (Бальмонт); Раз вечерком гулял я; Рождение арфы; Свет восходящих звезд (Полонский); Серенада; Среди врагов; Сталактиты; Старый рыцарь (Жуковский); То было в

полуночный час; Узникзник); Фонтаны; Что мне она; Что тебе в имени моем; Эльзасская баллада

Ипполитов-Иванов М.М. (1859–1935)

В тиши раздумья; Где жить? (Ришпен); Глаз бессонных не смыкая, Грузия; День отошел; Догорал зимний день; Когда томим тоской; Ландыши–лютики; Мы долго шли рядом одной дорогой; Мы с тобой разошлись навсегда; На ветхой скамье; Невольник; Не оставляй меня!..; Они любили друг друга; Отблеск далекой зари; Памяти Шуберта; Пастораль; Песня о Лорелее; Песня рыбки из симф. поэмы «Мцыри»; Письмо к другу; Предо мной на столе увядает букет; Призраки счастья; Сказание о Ермаке Тимофеевиче, Скандинавская песня; Темно кругом; Ты шелест нежного листка; Тянутся серые сумерки; Умер бедный цветок; Чудное утро; Я знаю, что значит безумно рыдать (Бальмонт); Я расставался с печальной луной

Две былинки: 1. Белорусская. 2. Русская

Пять романсов на сл. А.Майкова: 1. О чем в тиши ночей. 2. Жизнь без тревог. 3. Люблю, если тихо. 4. Невольник. 5. Иногда гоним тоской

Цикл «Четыре стихотворения Рабиндраната Тагора»: 1. И руки льнут к рукам... 2. Желтенькая птичка. 3. Не уходи не простившись со мной. 4. О, мой друг, вот цветок

Цикл «Пять японских стихотворений»: Аллеи все осыпаны листвою...; Ах, в этом мире страдать я устал...; О запах померанцев...; В тумане утреннем...; Все склоны там, у горочки...

Четыре провансальские песни (сл. П. Верлена): 1. Весной. 2. Летом. 3. Осенью. 4. Зимой

Четыре романса для сопрано, ф-п, скр. и виолончели: 1. Мне не забыть твоей улыбки. 2. Бретонская колыбельная песня. 3. Как ночь тиха. 4. В алом блеске зари

Сюита (соч. 11): 1. В сумерки. 2. Ночью. 3. Рассвет. 4. Утро

Цикла «Три мавританские мелодии» (соч. 23): 1. Романс («Благословляю я того...»). 2. Песнь в изгнании («Вставайте вожди...»). 3. Романсеро («Уж ночи туманились...»)

Семь псалмов Царя Давида (соч. 41): 1. (Псал. 45) Бог нам прибежище. 2. (61) Боже! Будь милостив к нам. 3. (63) Услыши, Боже, глас молитвы. 4. (86) Иерусалим! Как Господь возлюбил тебя. 5. (99) Воскликни вся земля. 6. (125) Господь возвратил нас из плена, 7. (147) О, пой, Иерусалим

Сонеты У.Шекспира (соч. 45): 1. Когда умру, меня оплакивай недолго. 2. Как ты могла сказать. 3. Я далеко, мой друг. 4. И я фиалке так сурово говорил. 5. Как ни желала б ты укрыться от меня. 6. Ты видишь. 7. Как часто видел я в лучах. 8. Не говори, мой друг. 9. Когда средь хартий я. 10. Как я сравню тебя с роскошным летний днем

Аренский А. (1861–1906)

В альбом; В дымке тюля; Весна пришла; Весной; Волки (баллада для баса); В полусне; В садах Италии; Все тихо вокруг и темно; В тиши и мраке таинственной ночи (Фет); Вчера, увенчана душистыми цветами; Гнет забвенья; Горними тихо летела; Давно ль под волшебные звуки (Фет); Две песни; День

отошел; Есть в сердце у меня; Желание («Хотел бы я...»); Звезда блестящая сорвалась с небес; Знакомые звуки; И долго мы склонивши взор; Как дорожу я прекрасным мгновеньем; Когда поэт скорбит; Когда я был любим; Колыбельная; Круговая порука; Ландыш (с акком. виолончели и фп.); Лебединая песня; Летняя ночь; Менестрель; Мне снилось вечернее небо; Над озером; На нивы желтые; Небосклон ослепительно синий; Не зажигай огня!..., Не плачь, мой друг; Нет, даже и тогда; Ночь; Один звук имени; Одна звезда над всеми дышит; Она была твоя (из поэмы «Год в монастыре»); Орел, Осень («В осенний грустный день...»); Осень («Как грустно сумрачные дни...»); О чем мечтаешь ты; Певец («Я видел сон...»); Песнь рыбки; Послушай, быть может...; Поэзия, Привет («Я пришел к тебе...»), Разбитая ваза; Сад весь в цвету; Сновидение; Старый рыцарь («Она была весной своей...»); Страницы милые, Счастье; Тайна («Встречу ль яркую...»); Ты не спрашивай; Угаснул день; Я боюсь рассказать; Я видал иногда; Я видел смерть; Я ждал тебя; Я ласк твоих страшусь; Я на тебя гляжу с улыбкой; Я не люблю тебя...; Я не сказал тебе

Шесть детских песен (соч. 59): 1. Птичка летает. 2. Круговая порука. 3. Там вдали за рекой (Плещеев). 4. Расскажи, мотылек. 5. Спи, дитя мое, усни. 6. Под солнцем вьются жаворонки

Цикл «Цветник». Пастораль для голоса и женского хора (соч. 69): 1. Хор. 2. Резеда («Хоть куст мой не пышен...»). 3. Репей («Репей я колючий...»). 4. Лилия («Я лилия, с вами...»). 5. Крапива («Я травка крапива...»). 6. Роза («Зовут меня люди царицей цветов...»). 7. Хор

Сюита «Воспоминание» (соч. 71): 1. Из дивных дней. 2. Над морем спал сосновый лес. 3. Друг с другом сосны обнялись. 4. Как тихо все. 5. И долго мы, склонивши взоры

Гречанинов А. (1864–1956)

Ангел смерти (Лермонтов); Веселись, о сердце-птичка; Весенняя оттепель; Вечер (Сологуб), Вечерний звон (Козлов); Воспоминание (А.Белый); Восточная песня (Городецкий); В письме, В полусне; В темной роще замолк соловей (Никитин); В царство розы и вина приди; Глупое сердце; Erisedium («Все то же небо...»); Иду в лесу; И снилось мне (Гейне); И снова будет все, что есть; Как ангел неба безмятежный; К дождю; Когда волнуется желтеющая нива; Колодники; Колыбельная; Кошмар; Край ты мой; К росам; Лада; Ладья любви; Лесом иду я; Люди спят; Молитва; Молчание; Моя мать – злая кручина; На нивы желтые... (Толстой); На опушке; На распутье; Не знаю я (Тютчев); Ночные голоса; Ночь («Тихо... Все полночною мглою...»); Ночь («Твой голос для меня...»); Ночь и тишина; Объяснение в любви; О, если будешь ты, дитя, моей женой... (Гейне); О, если бы озером был я ночным; Октябрь; Она была твоя!.. (Апухтин); Острою секирой... (Толстой); Песня Гусяря; По вечерам, в часы печальных грез; Подснежник (Allegro); Посвящение (Гейне-Минаев); Птица Феникс, Птичка; Розовый отблеск заката; Святая ночь на небосклон взошла; Сентябрь; Сирена; Слезы; Слышу ли голос твой; Сначала страдал я жестоко...; С озера веет прохлада и нега; Ссора; Степью иду я унылой; С тобою

мне побыть хотелось; Тишина; Узник; Угрюм и зол (Гейне); Улыбаясь мечтам; Что ты поникла зеленая ивушка; Чуть только я песню услышу

Триптих «У криницы» (сл. В. Иванова): 1. Под деревом кипарисным. 2. Криница. 3. Христос воскрес!

Две музыкальные картинки на сл. Брюсова (соч. 35): 1. Палочка – выручалочка. 2. Сборщик на колокол

Две песни «Осенние мотивы» (соч. 43): 1. Сентябрь (Галина). 2. Октябрь (N.N.)

Песни из Гафиза (перевод Фета и Соловьева) (соч. 46): 1. Не мани меня ты, шейх. 2. Дано тебе и мне. 3. Вопрос мудреный. 4. Языков так много. 5. О, если б озером был я ночным

Из вок. цикла «Снежинки» (соч. 47): Снежинки. Вербочки. Про теленочка (Городецкий). В лесу. Гномы. Ночь. Подснежник. Песенка Феи

Цикл «Цветы зла» (соч. 48): 1. Гимн. 2. Призыв. 3. Я люблю тебя. 4. Вечерний аккорд. 5. Смерть («Все в жизни неверно...») (Ковалевский)

Шотландские песни: 1. Только Джеми один мир стране вновь вернет. 2. Из Хэйланда любимый мой. 3. Наслаждался я мечтами. 4. Дай ручку, дорогая. 5. Ее журили и мать и отец. 6. Жила красавица одна. 7. О, если б ты могла со мной в стране далекой. 8. Точно летом расцветают розы алые цветы. 9. Робин Эдер. 10. Порывом ветра яростным. 11. Нет, то не милая моя. 12. Когда-то Девона, блестя, пробегала. 13. Ты вновь со мной. 14. Жалоба вдовы из Гейланда. 15. Девушка из Экклефешен, 16. Вот Вилли у котла стоит, 17. Далеко гляжу за вал крепостной. 18. Хлебец ячменный. 19. Меня жена проводит. 20. Гей ты, мельник пыльный

Две великорусские песни (соч. 91): 1. На горе, горе. 2. По утру ранешенько

Василенко С. (1872–1956)

Армянская серенада; Бал–Саят; Болотный попик («На весенней проталинке»); В склепе («Ты в гробнице распростерта...»); Гарольд Свендгольм. Девушка пела; Жницы; Из песен песней «Приходи»; Итальянская серенада; Когда ежевики багряные зрели; Когда ты велишь мне петь; Колыбельная песня; Лионель; Луговая; Морская царевна (Лермонтов); Небесный сад; Неугасимая лампада; Новолуние («Скорченный, скрюченный...»); Ночь; Они любили друг друга; Песнь любви; Песня; Песня Офелии («Он вчера нашептал мне много...»); Почему ты приходишь из прошлого; Свиданье; Слышу ли голос твой; Смерть малютки; Тар («Для тебя, мой лазоревый Тар...»); Сольвейг; Ты не думай...; Ты, раздолье мое; Я в этот мир пришел (Бальмонт); Я ласк твоих страшусь; Я простая девка на баштане

Две поэмы (для баса с орк.) (соч. 6): 1. Вир «Где ельник сумрачный стоит...». 2. Вдова «Уж не ты – ли знаком...»

Вок. цикл «Заклинания» (соч. 16): 1. Шампанское. 2. Средних веков. 3. Раскольничье. 4. Хлыстовское (хоровод). 5. Ты лети мой сон, лети

Маорийские песни (соч. 23): 1. Томление. 2. Тоска. 3. Песнь любви. 4. Всюду

Экзотическая сюита (для тен. с сопр. 12-ти инстр.) (соч. 29): 1. Полнолуние. 2. Обезьяны. 3. Газели. 4. Одиночество. 5. Заговор стрелы. 6.

Свадебное шествие. 7. Песня слепого заклинателя змей. 8. Малайская серенада. 9. Яванская пляска «Гамеланг»

«Японские мелодии» на слова С.Василенко (соч. 49а): 1. Вечерняя песня. 2. Песня гейши. 3. Прощание. 4. Вишни в цвету. 5. ночной призрак. 6. Измена. 7. Вторая песня гейши. 8. Третья песня гейши

Две песни о Степане Разине: 1. Песня о соколе. 2. Песня о Степане Разине

Песни трубадуров XII-XIV веков [ред. С.Василенко]: 1. Любовная песнь Тибо, короля Наваррского. 2. Песня Франкского рыцаря и кастеляна де Куси. 3. Любовная песня мастера Александра. 4. Любовная песня Вицлава, князя Рюгенского. 5. Любовная песенка Тибо, короля Наваррского

Сборник старо-итальянских песен любви XVII века: 1. Мысль одна меня тревожит. 2. Больно сердцу. 3. Как бабочка летает. 4. Ждать чего мне от вас

Рахманинов С. (1873–1943)

Апрель! Вешний праздничный день; Из Евангелия от Иоанна; Икалось ли тебе; Медлительно влекутся дни мои; Молитва; На холмах Грузии; Ночь; Ночь, проведенная без сна; Опять вострепелось ты, сердце; Песня разочарованного; Письмо К.С. Станиславскому от С.Рахманинова; Пронеслись мимолетные грезы; Смеркалось; Ты помнишь ли вечер; У врат обители святой; Увял цветок; Я верю, я любим; Я опять одинок; Я тебе ничего не скажу

Шесть романсов (соч. 4): 1. О нет, молю, не уходи!.. 2. Утро («Люблю тебя...»). 3. В молчаньи ночи тайной... 4. Не пой, красавица... 5. Уж ты, нива моя... 6. Давно ль, мой друг...

Шесть романсов (соч. 8): 1. Речная лилея. 2. Дитя! Как цветок, ты прекрасна... (Плещеев – из Гейне). 3. Дума (Плещеев – из Шевченко). 4. Полюбила я на печаль свою... (Плещеев – из Шевченко). 5. Сон (Плещеев – из Гейне). 6. Молитва (Плещеев – из Гете) [посв. М.Дейша–Сионицкой]. 1893.

Двенадцать романсов (соч. 14): 1. Я жду тебя. 2. Островок. 3. Давно в любви. 4. Я был у ней. 5. Эти летние ночи. 6. Тебя так любят все (Толстой). 7. Не верь, мне друг!.. (А.Толстой). 8. О, не грусти. 9. Она, как полдень хороша. 10. В моей душе. 11. Весенние воды (Тютчев). 12. Пора!

Двенадцать романсов (соч. 21): 1. Судьба (к пятой симф. Бетховена) (Апухтин) [посв. Ф.Шаляпину]. 2. Над свежей могилой (Надсон). 3. Сумерки (Гюйо). 4. Они отвечали (Гюйо). 5. Сирень (Бекетова). 6. Отрывок из А. Мюссе (Апухтин). 7. Здесь хорошо (Галина). 8. На смерть чижики. 9. Мелодия (Надсон). 10. Пред иконой. 11. Я не пророк. 12. Как мне больно... (Галина)

Пятнадцать романсов (соч. 26): 1. Есть много звуков... (А.Толстой). 2. Все отнял у меня... (Тютчев). 3. Мы отдохнем (Чехов). 4. Два прощания (Кольцов). 5. Покинем, милая (Голенищев–Кутузов). 6. Христос воскрес (Мережковский). 7. К детям (Хомяков). 8. Пощады я молю!.. (Мережковский). 9. Я опять одинок (Бунин – из Шевченко). 10. У моего окна (Галина). 11. Фонтан (Тютчев). 12. Ночь печальна (Бунин). 13. Вчера мы встретились. 14. Кольцо (Кольцов). 15. Проходит все (Ратгауз). 1906.

Четырнадцать романсов (соч. 34; 1910-15.): 1. Муза (Пушкин). 2. В душе у каждого из нас.... 3. Буря (Пушкин). 4. Ветер перелетный. 5. Арион (Пушкин) [посв. Л.Собинову]. 6. Воскрешение Лазаря. 7. Не может быть!.., (Майков) 8.

Музыка (Полонский). 9. Ты знал его. 10. Сей день я помню. 11. Оброчник. 12. Какое счастье. 13. Диссонанс. 14. Вокализ

Шесть стихотворений посв. Н.П. Кошиц (соч. 38): 1. Ночью в саду у меня (Блок). 2. К ней (Белый). 3. Маргаритки (И.Северянин). 4. Крысолов (Брюсов). 5. Сон («В мире нет ничего...») (Сологуб). 6. Ау! (Бальмонт). 1916.

Два монолога из драмы А. Пушкина «Борис Годунов»: 1. Ты, отче патриарх. 2. Еще одно последнее сказанье

Глиэр Р. (1874–1956)

Безумный жрец; В порыве нежности сердечной; В порыве слез; В этом мире; Грезы; Грустные взоры склоняя; День погас; Дуют ветры; Если б счастье мое; Жить, будем жить!..; И месяц белый; И плакала она; Если жизнь тебя обманет; Как звезды безмерно горят; Красавица рыбачка; Когда тебя клеймят; Когда я прозревал; Колыбельная песня; Кто, волны, вас остановил; Кузнецы («Мех гудит...»); Лада; Люби меня ясно; Меж подводных стеблей; Мы плыли с тобой; Надвигается сумрак; Над пучиной морской; На заре; Ночь и буря; Ночь идет; Осени дыханьем гонимы; Осенница («Строга осенняя любовь...»); От пламени страстей; Оттого моя арфа безмолвна...; Отчалила лодка; Под звучными волнами; Побледнели, увяли цветы...; Проснись, дитя!..; Разлука, Русалка; Свеча горит и меркнет; Слезы людские;словно, как лебеди белые; Слышу я голос ласкающий; Так долго ждал; Там, где сетью белоснежной; Только лишь греза...; Тоска любви; Точно призрак; Три светлых царя; Ты мне была сестрой; Целую тебя; Я – Атлас злополучный!..; Я боюсь, что любовью; Я звал тебя; Я один; Я хочу веселья

Шесть романсов (соч. 12): 1. Если жизнь тебя обманет (Пушкин). 2. Звездочка кроткая. 3. Ты так наивна. 4. Придешь ли с новою весной. 5. Любовь цветет в страдании. 6. Чего хочу, чего? (Огарев)

Шесть романсов (соч. 14): 1. Ночь печальна (Бунин). 2. Мы с тобой разошлись навсегда. 3. На цветах дрожат слезинки (Ратгауз). 4. Как светла, как нарядна весна. 5. Как ночь темна (Ратгауз). 6. Поймут ли?

Восемь романсов (соч. 18): 1. Весна наступила. 2. Сумерки (Ратгауз). 3. Звезды ночью весенней. 4. Снова сон. 5. Темные тучи. 6. О, что со мной! 7. О, не вплетай цветов. 8. Берберская песня («Я любить до смерти клялся...»)

Пять романсов (сов. 23): 1. В дали безбрежной (Струве). 2. Я твой смех беспечный. 3. Опять, опять твой тихий лепет. 4. Листья шумели уныло. 5. Нет, не могу я заснуть

Семь романсов (соч. 27): 1. Твои глаза. 2. Под шум дождя. 3. Как тепло, как привольно весной. 4. Побледнели, увяли цветы. 5. В полусне. 6. Падают капли печальные (Ратгауз). 7. И ветра стон

Одиннадцать романсов (соч. 28): 1. Коль любить, так без рассудку. 2. Восточная песня («Твоей кожи загар...») (Минский). 3. О, если б грусть моя (Россвейн). 4. Как в бреду (Ратгауз). 5. Жить – будем жить (Галина). 6. Ты весенних обманов не жди. 7. Все мне грезится море (Бальмонт). 8. Засмеешься ли ты. 9. Я больше ее не люблю (Бальмонт). 10. Взор твой безмолвен. 11. Спит море предо мной (Скиталец)

Шесть романсов (соч. 36): 1. Сладко пел душа соловушка (Мерзляков). 2. Смерть. 3. Могла ль не верить я. 4. Вы сказались, бессонные ночи. 5. Она пела (Розенгейм). 6. Душа моя в плену (П.Я.)

Четыре романса (соч. 44): 1. Распустились белые цветы. 2. У моря. 3. Ручей. 4. Ночь серебристая

«Газелы о розе» (соч. 57): Всем Армения богата; Милый меж юнаков; Упоена и в неге тонет; Славит меч багряной славой; Вся над башней звездочета; Что – любовь?..; Страж последнего порога

Метнер Н. (1880–1951)

Ангел (Лермонтов); Бессонница (Тютчев); «Давно ль под волшебные звуки...» (Фет); В лесу; Заклинание; Зимний вечер; Зимняя ночь (Эйхендорф); Муза; На озере; Наш век; Ночной зефир; О чем ты воешь, ветер ночной?.. (Тютчев); Певец; Песнь ночи («Как океан объемлет шар земной...»); Песня; Прелюдия (Гете); Роза; Ручей; Священное место (Гете); Серенада «Надежда»; Слезы (Тютчев); Телега жизни (Пушкин); У врат обители святой; Цветок засохший; Шелохнулась занавеска; Экспромт; «Моего тот безумства желает...»; Элегия («Люблю ваш сумрак неизвестный...»); Эпитафия; Я пережил свои желанья

Девять песен Гете (соч. 6): 1. Ночная песнь странника II. 2. Майская ночь. 3. Песенка эльфов. 4. Мимоходом. 5. Песня из «Клаудины» («Дай мне ответ...»). 6. Чувствовать вечно (Из «Эрвина и Эльмиры»). 7. Взор склони, отец святой (Из «Эрвина и Эльмиры»). 8. Первая утрата. 9. Эпиталама

Три стихотворения Гейне (соч. 12): 1. Дай руку мне. 2. Сосна. 3. Горный голос

Двенадцать песен Гете (соч. 15): 1. Ночная песнь странника I. 2. Из «Вильгельма Мейстера». 3. Самообман, 4. Да, любит она (Из «Эрвина и Эльмиры»). 5. И танцы и игры (Из «Лилы»). 6. Перед судом (баллада). 7. Тишь на море. 8. Счастливое плавание. 9. Близость милого. 10. Неверный юноша (баллада). 11. Друг для друга. 12. Привет духа

Шесть стихотворений Гете (соч. 18): 1. Недоступная. 2. Обращенная. 3. Одиночество. 4. Mignon. 5. Фиалка. 6. Вечерняя песнь охотника

Три стихотворения Ницше (соч. 19): 1. Привет родине. 2. Старушка. 3. Тоска по отчизне

Восемь стихотворений А.Фета и Ф.Тютчева (соч. 24): 1. День и ночь. 2. Что ты клонишь над водами. 3. Душа за душой, волна за волной. 4. Сумерки. 5. Я потрясен, когда кругом. 6. Только встречу улыбку твою. 7. Шепот, робкое дыханье. 8. Я пришел к тебе с приветом

Семь стихотворений Фета, Брюсова и Тютчева (соч. 28): 1. Нежданный дождь. 2. Не могу я слышать этой птички. 3. Бабочка. 4. Тяжела, бесцветна и пуста надмогильная плита... 5. Весеннее успокоение. 6. Сижу задумчив и один. 7. Пошли господь свою отраду

Шесть стихотворений А.Пушкина (соч. 32): 1. Эхо. 2. Воспоминание. 3. Похоронная песня. 4. Я вас любил. 5. Могу ль забыть то сладкое мгновенье (Дельвиг). 6. Мечтателю

Шесть стихотворений А.Пушкина (соч. 36): 1. Ангел. 2. Цветок. 3. Лишь розы увядают. 4. Испанский романс. 5. Ночь. 6. Арион

Соната–вокализ на сл. В. Гете (соч. 41, № 1): Предисловие. Священное место. Соната-вокализ

Соната–вокализ (соч. 41, № 2): 1. Интродукция. 2. Пенье нимф. 3. Тайны. 4. Шествие граций. 5. Что говорит певец

Семь песен на стихотворения А.Пушкина (ор. 52): 1. Окно. 2. Ворон. 3. Элегия («Безумных лет угасшее веселье...»). 4. Приметы. 5. Испанский романс. 6. Серенада («Я здесь, Инезилья...»). 7. Узник

Восемь песен (соч. 61): Песня странника; Ночной привет; Что в имени тебе моем (Пушкин); Если жизнь тебя обманет...; Молитва; Полдень (Тютчев); О, вещая душа моя (Тютчев); Когда, что звали мы своим?

Мясковский Н. (1881–1950)

Семь стихотворений Е. Баратынского «Размышления» (соч.1): 1. Мой дар убог. 2. Чудный град. 3. Муза. 4. Бывало, отрок, звонким кликом. 5. Наяда. 6. Очарованье красоты в тебе. 7. Болящий дух врачует песнопенье

«Из юношеских лет». 12 романсов на сл. К. Бальмонта (соч. 2): 1. Колыбельная песня. 2. Где-то волны отзвучали. 3. Из-за дальних морей. 4. Побледневшая ночь. 5. В полночь месяц. 6. У моря ночью. 7. Цветок. 8. Альбатрос. 9. Все мне грезится. 10. Смерть, убаюкай меня. 11. Сфинкс. 12. Бог не помнит (рукопись)

«На грани». 18 романсов на сл. З. Гиппиус (соч. 4): 1. Пиявки. 2. Ничего. 3. В гостиной. 4. Серенада. 5. Пауки. 6. Надпись на камне. 7. Мгновенье. 8. Страны уныния. 9. Стук. 10. Тетрадь любви. 11. Христианин. 12. Другой христианин. 13. Луна и туман. 14. Пыль. 15. Цветы ночи. 16. Нескорбному учителю. 17. Кровь. 18. Предел

«Из З.Гиппиус». Три пьесы для голоса (соч. 5): 1. Противоречие. 2. Однообразие. 3. Круги

Сюита в пяти частях «Мадригал» (соч. 7): 1. Прелюдия. 2. Романс. 3. Интерлюдия. 4. Романс («Очи твои голубые...»). 5. Постлюдия

Три романса на сл. В.Иванова (соч. 8а): 1. Гроза. 2. Долина – храм. 3. Пан и Психея

Шесть романсов «Предчувствия» на сл. З.Гиппиус (соч. 16): 1. Дар. 2. Боль. 3. Так ли? 4. Заклинание. 5. Внезапно. 6. Петухи

Шесть романсов на сл. А.Блока (соч. 20): 1. Полный месяц встал над лугом. 2. Ужасный холод вечеров. 3. Милый друг. 4. Медлительной чредой нисходит день осенний. 5. Встану я в утро туманное... 6. В ночь молчаливую

Три наброска «На склоне дня» на сл. Ф.Тютчева (соч. 21): 1. Нам не дано предугадать. 2. Нет больше искр живых. 3. Как ни тяжел последний час

8 романсов «Венок поблекший» на сл. А.Дельвига (соч. 22): 1. К чему на памятном листке. 2. Что ты, пастушка, приуныла? 3. Любовь. 4. Близость любимой (из Гете). 5. Жаворонок. 6. Нет, я не ваш. 7. Как ни больно сердцу (песня). 8. Осенняя картина

Двенадцать романсов на сл. М.Лермонтова (соч. 40): 1. Казачья колыбельная. 2. Выхожу один я на дорогу. 3. Нет, не тебя так пылко я люблю. 4. К портрету

(«Как мальчик кудрявый, резва...»). 5. Солнце. 6. Они любили друг друга. 7. Как одинокая гробница (В альбом). 8. Ты идешь на поле битвы. 9. Она поет. 10. Не плачь, не плачь, мое дитя. 11. Любил и я в былые годы (Из альбома). 12. Прости – мы не встретимся боле. 1935-36.

Три наброска на сл. Ст.Щипачева и Л. Квитко (соч. 45): 1. Цветок. 2. Березка. 3. Разговор (Квитко)

10 романсов «Из лирики Степана Щипачева» (соч. 52): 1. Русский ветер. 2. У родника. 3. Мне кажется порой. 4. Подсолнух. 5. Приметы. 6. Тебе. 7. Легко, любимая с тобой. 8. Эльбрус и самолет. 9. Взглянув на карточку. 10. У моря

6 романсов на стихи и переводы из Р.Бернса в переводе Миры Мендельсон и на ст. М. Мендельсон «Тетрадь лирики» (соч. 72): 1. Забуду ли тебя? 2. Как парус, что мелькнет порою... 3. День безоблачный апреля. 4. Как часто ночью (Мендельсон). 5. Мое сердце в горах. 6. Мэри

Сборник романсов «За многие годы» (соч. 87): 1. Так и рвется душа (Кольцов). 2. Барельеф. 3. Из вод подымая головку (Толстой). 4. Я, потушив огонь. 5. Сумерки (Феррари). 6. Песня сборщиков (Брюсов). 7. В борьбе с тяжелой судьбой. 8. Все мысли, да мысли (Баратынский). 9. Я не скорблю. 10. Сонет. 11. Запевка. 12. Колхозная осень. 13. Колыбельная испанской матери. 14. Песня от всей души Джамбул). 15. Ромену Роллану.

Стравинский И. (1882–1971)

Весна (монастырская) («Звоны, стоны, перезвоны...»); Вокализ; Где в лунном свете (из цикла «Добрая песенка»); Голубь; Душу сковали (из цикла «Мудрость»); Как грибы на войну собирались; Колыбельная; Надпись в беседке; Незабудочка–цветочек; Пастораль (Песенка без слов); Росянка («Землица яровая...»); Совенок и кошечка; Туча; Элегия

«Три песенки» (из воспоминаний юношеских годов): Сороченька; Ворона; Чичер–Ячер

Три стихотворения из японской лирики (рус. текст А.Брандта)

Три песни из У.Шекспира: Ты – музыка; На дне, где твой отец лежит; Когда с фиалкой голубой

Из цикла «Четыре русских песни»: Селезень (хороводная); Запевная; Подлюдная; Сектантская

Вок. сюита «Кошачьи колыбельные песни» (сл. народные): Спи, кот; Кот на печи; Бай, бай; У кота, кота

«Памяти Дилана Томаса» траурные каноны на сл. Д.Томаса: Не жди покоя; Не уходи же кротко

Цикл «Прибаутки» (сл. народные): Корнило; Наташка; Полковник; Старец и заяц

Сюита «Фавн и пастушка» (Пушкин) (соч. 2): 1.Пастушка. 2.Фавн. 3. Река

Шапорин Ю. (1887–1966)

Гарольд Свенгольм (баллада); Грустный вид и грустный час; Дифирамб; Душа моя – Элизиум теней; От жизни той, что бушевала здесь; По дороге во Вщиж; Последняя любовь; Поэзия; Прохладой ночь дохнула (испанский романс); Слуга – царице

Пять романсов на ст. А.Пушкина (соч.10): 1. Зачем крутится ветер в овраге. 2. Расставание. 3. Под небом голубым. 4. Заклинание. 5. Воспоминание. 1937.

Вок. цикл «Далекая юность» на ст. А. Блока (соч. 12): 1. Я помню вечер. 2. Дым от костра. 3. Я тишиною очарован. 4. Ветер принес издалека. 5. За горами, за лесами. 6. Медлительной чредой. 7. Твой южный голос томен. 8. Когда-то долгие печали. 9. Я вижу отблеск забытый мной. 10. Та жизнь прошла. 1939.

Из лирической тетради (соч. 18): Я помню день; Только встречу улыбку твою; Везде – над лесом и над пашней

«Элегии» (соч.19): Дробись, дробись, волна ночная...; Не улетай, не улетай...; Еще томлюсь тоской желаний; В моей тиши однообразной...; В тиши и мраке таинственной ночи; В мае; Среди миров, в мерцании светил; Приближается звук...

Десять романсов на ст. советских поэтов (соч. 21): 1. Осень зажгла над равниной. 2. Под вечер примолкла война. 3. Песня цыганки. 4. Весеннею дымкой покрылись поля. 5. Вокализ. 6. Не одна во поле дороженька (песня). 7. Ой туманы мои, растуманы. 8. Пастушок. 9. Осень зажгла над равниной... 10. Осенний праздник

Элегии и романсы на ст. русских поэтов (соч. 31): К морю; Нет, не тебя так пылко я люблю; Servus – reginae; Поэзия

«Память сердца» Восемь романсов на ст. Ф. Тютчева: 1. Я помню время золотое. 2. На возвратном пути. 3. Весенняя гроза. 4. О чем ты воешь, ветер ночной. 5. Сентябрь холодный бушевал. 6. Последняя любовь. 7. День вечереет, ночь близка. 8. Я встретил вас

Александров Ан. (1888–1982)

Альбомное стихотворение (Пушкин); Баллада о рыцаре бедном; Березка (Есенин); Весенняя песнь (Колокольчики); Весна; В золотую осень; Воспоминание (Ходасевич); Вот бреду я... (Тютчев); Гостю (Державин); Догорела заря, Дрозд [The Blackbird] (Браун); Звезда полуночи; Здравствуй, юность!...; Из золотых ветвей; Из отблесков времени; Когда мои мечты...; Люблю тебя; Мать и сын; Мне вас не жаль...; Мертвые листья; Мечта; Ночь в небо зимнее свою возносит чашу...; Опадавший лист...; Осень; Прости, не помни дней паденья...; Птичка; Река времени...; Роями поднялись...; Светоч; Своей любви перебирая даты; Сновидение; Сонет (из цикла «Освеженный сад»); Сонет Петрарки («Благословен день...»); Спаньолетта; Спокойный взор; Стихи в альбом; Теплом пахло над землею... (из цикла «Освеженный сад»); Ты со мной; Я знал ее...

Два стихотворения А.Пушкина (соч. 13): 1. Виноград. 2. В альбом

Три стихотворения В.Александрова. (соч. 14): 1. На горном склоне. 2. Зловещая птица. 3. На другое утро

Три стихотворения Е.Баратынского (соч. 15): 1. Молитва. 2. Чудный град. 3. Болящий дух врачует песнопенье

Из «Александрийских песен» Тетрадь I: 1. Вечерний сумрак. 2. Когда я тебя в первый раз встретил. 3. Ты, как у гадателя отрок 4. Разве не правда?

Из «Александрийских песен» Тетрадь II (соч. 20): 1. Как песня матери. 2. Что ж делать? 3. Солнце, солнце. 4. Ах, покидаю я Александрию

Из «Александрийских песен» Тетрадь III: 1. Когда мне говорят: «Александрия». 2. Когда утром выхожу из дома. 3. Весною листья меняет тополь. 4. Их было четверо. 5. Как люблю я

Три стихотворения (сл. А.Фета из Гафиза): 1. О, как подобен я. 2. О, если б озером был я ночным. 3. В царство розы и вина.

Сюита «Три кубка» на сл. Н.Тихонова (соч. 53): «За счастье всей страны родной...». «Ненависти полный». «За то, чтоб все края земли»

Цикл «Верность» на сл. С. Северцева (соч. 71): 1. Накануне разлуки. 2. Прощание. 3. В дни войны. 4. В победный день. 5. Верность

Цикл песен «Золотые ветви» на ст. А. Глобы: Осенняя любовь; Пахнут медом и лимоном; Золотая ночь (Триптих); Но когда мне станет трудно

Прокофьев С. (1891–1953)

Блюз («Ля» распев); Золотая Украина; Кари глазки; К родине (Мендельсон); Песни наших дней; Песня про бобра; Растет страна (Афиногенов); Сквозь снега и туманы; Солдатская походная

Два стихотворения (соч. 9): 1. Есть другие планеты (Бальмонт). 2. Отчалила лодка...

«Гадкий утенок». Сказка Г.Андерсена. (соч. 18)

Пять стихотворений (соч. 23): 1. Под крышей. 2. Серое платье (Гиппиус). 3. Доверься мне. 4. В моем саду. 5. Кудесник

Пять стихотворений А.Ахматовой (соч. 27): 1. Солнце комнату наполнило... 2. Настоящую нежность... 3. Память о солнце. 4. Здравствуй! 5. Сероглазый король

Пять песен без слов

Пять стихотворений К.Бальмонта (соч. 36): 1. Заклинание воды и огня. 2. Голос птиц. 3. Бабочка. 4. Помни меня! 5. Столбы

Три детских песни (соч. 68): 1. Болтуня. 2. Сладкая песенка. 3. Поросята

Три романса на сл. А.Пушкина (соч. 73): 1. Сосны. 2. Румяной зарею покрылся восток. 3. В твою светлицу

Семь песен (соч. 79): 1. Песня о родине. 2. Стахановка. 3. Над полярным морем. 4. Проводы. 5. Смело вперед. 6. Шел станицею казак. 7. Гей, по дороге

Шебалин В. (1902–1963)

Дума матери; Есть в осени первоначальной...; Песня моряка; Поцелуями прежде считал; Почетный караул; Поэзия

Пять отрывков из Сафо: 1. Я негу люблю... 2. У меня ли девчонка есть родная... 3. Срок настанет... 4. Вкруг пещеры нимф затаенной... 5. На дубы, налетев, буйный вихрь зашатал...

Двенадцать стихотворений А.Пушкина (соч. 23): 1. Адели. 2. Роза, 3. Элегия. 4. В крови горит огонь желанья... 5. Испанский романс. 6. Я, здесь, Инезилья... 7. Пора, мой друг, пора. 8. В альбом. 9. Соловей и роза. 10. Пью за здоровье Мери. 11. Зачем безвременную скуку... 12. Арион

Пять романсов на ст. Г.Гейне (соч. 25): 1. На дальнем горизонте 2. У моря. 3. Я объят холодной тьмой. 4. Сердце, сердце, ты страдало. 5. На севере угрюмом

Четыре романса на сл. А.Пушкина: 1. Казак. 2. По камушкам, по желтому песочку. 3. Песнь Земфиры. 4. Из Анакреона

Цикл «Семь песен на сл. А.Коваленкова» (соч. 40): 1. Песенка. 2. Ты обо мне в слезах не вспоминай. 3. Карась. 4. Окружена болотными цветами. 5. Турист. 6. Грустная нота. 7. Синий воздух солнцем позолочен

Шесть романсов на сл. М.Лермонтова (соч. 48): Из-под таинственной холодной полумаски; Горные вершины; Я жить хочу!.; Слышу ли голос твой; Когда печаль слезой невольной; Могила бойца

Восемь романсов «Родная земля» на сл. А.Твардовского (соч. 54): 1. Спасибо, моя родная земля. 2. Ветер. 3. Некогда мне над собой изнываться. 4. Снега потемнеют синие. 5. Собратьям по перу. 6. Не знаю, как бы я любил. 7. Моим критикам. 8. У Падуна

Три романса «На земле мордовской» на сл. А.Прокофьева (соч. 55): 1. Оставайтесь в памяти моей... 2. Расцвела черемуха лесная. 3. Белая метель

«Подорожник» Три стихотворения А. Ахматовой: Я спросила у кукушки...; Сразу стало тихо в доме; Я окошка не завесила

Из А.Блока: (с) Свирель запела...; Поздней осенью

Три стихотворения С.Есенина: Корова; Лисица; Песня о собаке

Мейтус Ю. (1903–1997)

Был я в недрах земли погребен; Девчурка стоит на панели; Желание; Забуду все – и боль и раны; Зеленый ветер, день безбрежный; Корсунское поле; Ксения (баллада); Куковали кукушки; Нет, не тебя так пылко я люблю; Макферсон перед казнью; Новоселье; Ой весною рано; Палачу; Разошлись мы зимой холодной; Сон; Сосна; Ты забудешь; Хочешь, стану росой печали; Я видел в расцвете долины

Два романса на сл. П.Воронька: 1. К Отчизне. 2. Когда ты пал на поле боя

Два романса на сл. С.Капутикян: 1. Цветы слезой в палящий зной. 2. Как с гор струясь

Два стихотворения Р.Бернса: 1. Маленькая баллада. 2. Любовь

Два романса на сл. П.Бровки: 1. Скворец. 2. Водопад

Романсы и баллады на слова советских поэтов: Разлив; Песня мира; И я еще задумаюсь о том; Когда от жажды я изнемог; Придет любовь, огнем опалит; Под новым месяцем; Пучина

Романсы на ст. М.Джаиля (Из моабитской тетради): Песня девушки, Красная ромашка, Избранник, Счастье

Три романса на сл. В.Сосюри: Помню, помню, как пел соловей, О чем мечтаешь ты, дивчина, Рассыпает солнце щедрою рукою

Четыре стихотворения Дм.Кедрина: Кровь; Оказалось – я не так уж молод; Песня про солдата; Сердце матери

Шесть стихотворений Э.Межелайтиса: Земле; Весна; Волосы; Нити; Пляска; Яблоко

Кабалевский Д. (1904–1987)

Грустная нота; Морская песня; Наказ сыну (монолог); Нас нельзя победить (монолог); Серенада Дон-Кихота (из муз. к радиопостановке); Спроси у любви; Я не забыл

Два стихотворения А.Блока (соч. 4): 1. Я вышел... медленно сходили. 2. Свирель запела на мосту

Десять сонетов Шекспира (соч. 52): Тебе ль меня придется хоронить; Трудами изнурен, хочу уснуть; Люблю, но реже говорю об этом; Когда на суд безмолвных, тайных дум...; Бог Купидон дремал в тиши лесной, Не изменяйся, будь самим собой; Ты – музыка; Ты погрусти, когда умрет поэт; Уж если ты разлюбишь; Увы, мой стих не блещет новизной

Пять романсов на ст. Р.Гамзатова (соч. 76): Сердце, которое любит; То, что проходит; Как живете – можете?...; Спроси у любви; Вершина

Три восьмистишия Р.Гамзатова: 1. Где, горянка твои наряды? 2. У юноши из нашего аула. 3. Как много было юношей лихих...

Цикл «Время». Шесть романсов с вступлением и речитативами (сл. С.Маршака) (соч.100): Вступление. 1. Я тот же самый. 2. В поезде. 3. Время. 4. Рифмы. 5. Бессмертие. 6. Другам

Восемь романсов на ст. О.Туманяна «Песни печального сердца»: 1. Печальное сердце. 2. Утес. 3. Я не знал. 4. Забытая любовь. 5. Светлая песня. 6. Летний день. 7. И лишь любовь. 8. Не проси меня петь

Вок. цикл «Семь веселых песен» (сл. С.Маршака): 1. Веселый король. 2. Кабы реки и озера. 3. Кораблик. 4. Сказка о старушке. 5. Гвоздь и подкова. 6. Поросята. 7. Ключ от королевства

Романс Бенволио «Когда в груди сомнения и муки...» из муз. к спектаклю «Ромео и Джульетта»

Левина З. (1906–1976)

Альбомное стихотворение; Ау! (Есенина); Бегать с тобой (вальс); Без вас хочу сказать вам много (Лермонтов); Безумных лет; Ветер гор моих; Возьми деревяшку; В поле есть могила; Вы куда, куда, ручьи?...; Горные вершины; Задушевная беседа; Замерзает пруд; Здравствуйте, дерево; И в эту ночь; Из под таинственной холодной полумаски; Кап, кап...; Качайтесь, качайтесь, каштаны!...; Колдунья; Красивые глазки; Кто я?...; Лунной ночью; Малыш; Мой старый друг; Мосты; Моя отчизна; На озере; Ноги дождя; Оплачу тоску; Парус; Певец; Погасло солнце, тихо на лужке; По лесу леший кричит на сову; Приснилось мне; Родник; Святой остров; Сосна; Спой для меня; Усни; Элегия

Из вок. цикла на ст. С.Есенина: Заиграй, сыграй, тальяночка! О, верю, верю, счастье есть!; Черемуха душистая; За рекой горят огни; Ой, Купало!; Погасло солнце; Колдунья; Колокол дремавший разбудил поля

«Музыкальные картинки» (сл. Э.Мошковской): Стрелочник; Вот цветочек распустился; Там; Ну и пусть уходит поезд; Незабудка; Кто сказал, что было тихо?...; Мы к вам идем...; Пишет мама; Подъемный кран; Как там живет слону?...; Красивое солнышко; А вдруг это будет?...; Как это удивительно!...; Замерзает пруд...; Корова и теленок; Надо мной проходят дни...; Обыкновенная ворона; Кто-то взял у нас тепло...; Жило–было Повезло; Мосты

Десять миниатюр «Акварели» (сл. Э. Мошковской): 1. Митя. 2. Вы облака покушайте! 3. Сонный день. 4. Тонель. 5. Море. 6. Эй, дождик! 7. Утром на море легло стекло... 8. Туман. 9. Клены. 10. Пальма

Вок. цикл «Круглый год» (сл. С.Маршака): 1. Вступление. 2. Январь. 3. Февраль. 4. Март. 5. Апрель. 6. Май. 7. Июнь. 8. Июль. 9. Август. 10. Сентябрь. 11. Октябрь. 12. Ноябрь. 13. Декабрь. 14. Год прошел (заключение)

Шостакович Д. (1906–1975)

Были поцелуи (Е.Долматовский); Весна, весна...; В полях под снегом и дождем...; Дженни; Королевский поход; Макферсон перед казнью; Песня шута из муз. к трагедии Шекспира «Король Лир»; Сонет LXVI; Сыну

Две басни И.Крылова (соч. 4): 1. Стрекоза и муравей. 2. Осел и муравей

Шесть романсов на сл. японских поэтов (соч. 21): 1. Любовь. 2. Перед самоубийством. 3. Нескромный взгляд. 4. В первый и в последний раз. 5. Безнадежная любовь. 6. Смерть

Четыре романса на сл. А.Пушкина (соч. 46): 1. Возрождение. 2. Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила... 3. Предчувствие. 4. Стансы

Вок. цикл: «Из еврейской народной поэзии» (соч. 79): Плач об умершем младенце; Заботливые мама и тетя; Колыбельная; Перед долгой разлукой; Предостережение; Брошенный отец; Песня о нужде; Зима; Хорошая жизнь; Песня девушки; Счастье

Два романса на сл. М.Лермонтова (соч. 84): 1. Баллада. 2. Утро на Кавказе

Четыре песни на сл. Е.Долматовского (соч. 86): 1. Родина слышит. 2. Выручи меня. 3. Любит – не любит. 4. Колыбельная

Четыре монолога на сл. А.Пушкина (соч. 91): 1. Отрывок. 2. Что в имени тебе моем? 3. Во глубине сибирских руд... 4. Прощание

Пять романсов на сл. Е.Долматовского: 1. День встречи. 2. День признаний. 3. День обид. 4. День радости. 5. День воспоминаний

Испанские песни (соч. 100): 1. Прощай Гренада. 2. Звездочки. 3. Первая встреча. 4. Ронда. 5. Черноокая. 6. Сон (Баркарола)

Шесть стихотворений М.Цветаевой. Сюита для контр. и фп: 1. Мои стихи. 2. Откуда такая нежность? 3. Диалог Гамлета с совестью. 4. Поэт и царь. 5. Нет, бил барабан... 6. Анне Ахматовой

Сюита для баса с ф-но: 1. Истина. 2. Утро. 3. Любовь. 4. Разлука. 5. Гнев. 6. Данте. 7. Изгнаннику. 8. Творчество. 9. Ночь (Диалог). 10. Смерть. 11. Бессмертие

Сатиры («Картинки прошлого») на сл. Саши Черного: 1. Критику. 2. Пробуждение весны. 3. Потомки. 4. Недоразумение. 5. Крейцера соната

Семь стихотворений А.Блока (Вок.-instr. сюита для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано): 1. Песня Офелии. 2. Гамаюн, птица вещая. 3. Мы были вместе... 4. Город спит. 5. Буря. 6. Тайные знаки. 7. Музыка

Пять романсов. Слова из журнала «Крокодил»: 1. Собственноручное показание. 2. Трудноисполнимое желание. 3. Благоразумие. 4. Иринка и пастух. 5. Чрезмерный восторг

Четыре стихотворения капитана Лебяткина: 1. Любовь капитана Лебяткина. 2. Таракан. 3. Бал в пользу гувернанток. 4. Светлая личность

Кочуров Ю. (1908–1952)

Героическая ария с симф. орк.: Кинжал (баллада); Погребок; Родник; Сон

Песни на стихи Г.Гейне (соч. 4): 1. Перед портретом. 2. Опять на родине. 3. Весенняя песня. 4. В путь. 5. В лесу. 6. Последняя песня

Из цикла «Лирические стихотворения» на ст. А.Пушкина (соч. 6): На берегу, где дремлет лес священный; Красавица перед зеркалом; Счастлив, кто близ тебя, Мэри; Последние цветы; Играй, Адель; Таврида

Цикл из шести романсов (соч. 11): Тростник (Лермонтов); Как небеса, твой взор блистает; К Бухарову (гусарский романс); Недавно оболещен; Пуншевая песня; Нет, не тебя так пылко я люблю

Из сборника романсов: Верность (Гаямов); Любовь; Посвящение («В часы скупого вдохновенья...»)

Цикл «Родные пейзажи» на сл. Ф.Тютчева (соч. 19): 1. Первый лист. 2. Лето. 3. Осень. 4. Зима. 5. Весна

Два романса на сл. М.Рыльского (соч. 21): Вербя; После дождя

Долуханян А. (1910–1968)

Вей ветерок...; Веселый пир; Восточная песня; Горит черноморское солнце; И мы в то время будем жить; Моя родина; Напрасно, милый друг...; Первая любовь; Праздничные огни (вальс); Рязанские мадонны; Ты – сестра души...; Храни меня мой талисман...

Цикл «Песни любви» (сл. Г. Шеран): 1. Утро. 2. Ночная песня. 3. Песня странника. 4. Горы прошу. 5. Моя милая

«Песни Севера» (сл. А.Гаямова): 1. Возвращение. 2. У моря. 3. Шуточная. 4. Песня рыбака. 5. Плясовая

Из цикла «Пять песен Саят-Новы» (Рус. текст А.Гаямова): Каманча; Я к добру тебя увидал...; Жив я доколе; От меня скрыла слезы

Старинные армянские песни (Рус. текст А.Гаямова): Весна; Сон; Ласточка; Журавль; Армянские девушки

Два романса на сл. Л.Украинки: 1. Надежда. 2. Ревет, гудит погодушка

Цикл песен «Моя светлая Родина»: Ленинский век; Я себя не мыслю без России; Этот город – мой; Мелодия; С днем рождения

Салманов В. (1912–1978)

Балкон (Лорка); Березы; Горел напрасно я душой; Журавлиная песня; Колокола Кордовы; Нивы сжаты, рощи голы; Нищие; Осень; Спозаранок

Три романса на сл. А.Блока: Мы встретились с тобой; Перстень–страданье; Улица

Четыре романса на сл. А.Блока: Медленно в двери церковные; Медлительной чредой; Песня Офелии; Ночью вьюга снежная

Лирический цикл «Светлые минуты» на сл. А.Фета: Только что спрячется солнце; Я не знаю; Следить твои шаги; Призыв; Горел напрасно я душой; Все, как бывало...; Спи, мое дитя

Вок. цикл «Былые песни» на сл. Я.Купалы: Не шуми ты, осень; Над рекою весной; Брату

Вок. цикл «Очищение» на ст. Т.Ружевица: Провожая глазами; Как хорошо; Роза; Янтарная птица; Очищение

Вок. цикл «Песни об одиночестве» на ст. Г.Лорки: Суха земля; Лола; Селенье; Малагенья; Сонет; Прелюдия; Заря

Из вок. цикла на сл. Ф.Тютчева: Бессоница; Могила Наполеона

«Испания в сердце» (ст. П.Неруды и Г.Лорки): Обращение; Весенняя песня; In memoriam; Есть души, где скрыты...; Мадригал; Кавалер; Колокол; Бомбардировка; Колыбельная (Мерседес, мертвой); Проклятие

Четыре романса на ст. С.Есенина: Вот уж вечер; Черемуха; Кольцо милашки; Поет зима

Хренников Т. (1913–2007)

Березка (С.Есенин); Прощание

Романсы на сл. А.Пушкина: 1. Зимняя дорога. 2. Не пой, красавица. 3. Я здесь, Инезилья!

Песни из музыки к комедии «Много шуму из ничего» (сл. П.Антокольского): 1. Серенада Клавдио «Лишь только к роще вы подошли...». 2. Серенада Борахио. 3. Песня пьяных. 4. Серенада («Ночь листвою чуть колышет...»). 5. Как соловей о розе

Песни из музыки к пьесе «Дон Кихот» (сл. П.Антокольского): 1. Песенка Антонио «Ветер потух!..». 2. Серенада «Ах! Краса твоя, без спора...». 3. Песня гуляк. 4. Баллада «Мерлин, волшебник мудрый...». 5. Песня погонщиков мулов

Песни из музыки к пьесе «Давным – давно» (сл. А.Гладкова): 1. Песня Шуры. 2. Песенка Жермон. 3. Песенка Лепелетье «Жил-был Анри Четвертый...». 4. Колыбельная Светланы. 5. Давным-давно

Песни на сл. Р.Бернса (соч.11): 1. Застольная. 2. Лучший парень. 3. Что делать девчонке. 4. Ты меня оставил, Джеми. 5. В полях, под снегом и дождем

Свиридов Г. (1915–1997)

Белеет парус одинокий; В полях под снегом и дождем; На земле живут лишь раз... (Есенин); Осенью; Песня о Хулиане Гримау; Протяжная песня (Прокофьев); Сибирская песенка; Смерть Тодора; Смоленский рожок (из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин»); Страдания любви; Черный взор; Утренняя песенка (Виленский); Я много жил в гостиницах...

Две песни из пьесы Ф.Дюмануа и А.Деннери «Дон Сезар де Базан»: 1. Застольная (бр и хор ad lib.), 2. Маритана (бр и хор ad lib.)

«Страна отцов» Поэма на сл. А. Исаакяна: 1. Пролог. Страна отцов. 2. В дальний путь! . 3. Песнь о хлебе. 4. Был бы у меня баштан.... 5. Долина Сално. 6. Черный орел. 7. Моей матери. 8. Дым отечества. 9. Бранный клич. 10. Сестре. 11. Эпилог. Моя Родина

«Деревянная Русь» Четыре песни на сл. С.Есенина: 1. Прощай, родная пуща... 2. Топи да болота... 3. Я странник убогий... 4. Не ищи меня ты в боге...

«Слободская лирика» Семь песен на сл. А.Прокофьева и М.Исаковского: 1. Свежий день... 2. Услышь меня... 3. Русская девчонка... 4. Гармоника играет... 5. Ой, снова я сердцем широким бедую... 6. Свадьба милой. 7. Мне не жаль, что друг женился...

Цикл «У меня отец – крестьянин» (сл. С. Есенина): 1. Сани. 2. Березка. 3. В сердце светит Русь. 4. Рекрута (т и бр). 5. Песня под тальянку. 6. Вечером (т и бр). 7. Есть одна хорошая песня у соловушки

Шесть романсов на слова А.Пушкина: 1. Роняет лес багряный свой убор... 2. Зимняя дорога. 3. К няне. 4. Зимний вечер. 5. Предчувствие. 6. Подъезжая под Ижоры

Восемь романсов на сл. М.Лермонтова: 1. Парус. 2. Они любили друг друга. 3. Как небеса, твой взор блистает... 4. Силуэт. 5. Соседка. 6. Горные вершины. 7. Портрет NN (Подражание Даргомыжскому). 8. Тучки небесные...

Песни на слова Р.Бернса: 1. Осень. 2. Возвращение солдата. 3. Джон Андерсон. 4. Робин. 5. Горский парень. 6. Финдлей. 7. Всю землю тьмой заволокло. 8. Прощай!.. 9. Честная бедность

Из Шекспира. Семь песен: 1. Людская неблагодарность. 2. Солдатский тост. Песенка Яго из трагедии «Отелло». 3. Песенка Яго о короле Стефане из трагедии «Отелло». 4. Зима. 5. Песня шута из комедии «Двенадцатая ночь». 6. Песня Дездемоны об иве из музыки к трагедии «Отелло». 7. Песня могильщика из трагедии «Гамлет»

Двадцать пять песен для баса: 1. Слеза. 2. Любовь. 3. Баллада о гибели комиссара (Прокофьев). 4. История про бублики и про бабу, не признающую республику [Две песни о Гражданской войне] (Маяковский). 5. В Нижнем Новгороде (Корнилов). 6. Рыбаки на Ладоге. 7. Лесная сторона. 8. Братья, люди! 9. Сибирь. 10. Солдатская шинель. 11. Легенда. 12. Камень. 13. Изгнанник. 14. В полях под снегом и дождем. 15. Не страшусь! (Л.Онерва–Блок). 16. Как яблочко, румян.... 17. Ворон к ворону летит... 18. Эти бедные селенья... 19. Юным. 20. Русская песня. 21. Видение, 22. Когда невзначай в воскресенье. 23. Петербургская песенка. 24. Голос из хора [Четыре песни на слова А.Блока № 21-24]. 25. Папиросники

«Петербургские песни» (сл. А.Блока): 1. Перстень–страданье (с и бр). 2. Как прощались, страстно клялись... 3. Вербочки. 4. На Пасху. 5. На чердаке. 6. В октябре. 7. Мы встретились с тобою в храме...

Две песни на слова А.Пушкина: 1. Песня Мери из трагедии «Пир во время чумы». 2. Старость

Десять песен на слова А.Блока: 1. Флюгер. 2. За горами, за лесами. 3. Утро в Москве. 4. Весна. 5. Под насыпью, во рву некошеном. 6. Ветер принес издалека. 7. Не мани меня ты, воля. 8. Невеста. 9. Царица и царевна

Поэма «Отчалившая Русь» на сл. С.Есенина: 1. Осень. 2. Я покинул родимый дом... 3.Отвори мне, страж заоблачный. 4. Серебристая дорога... 5. Отчалившая Русь. 6. Симоне, Петр... Где ты? Приди. 7. Где ты, где ты, отчий дом. 8. Там, за Млечными холмами. 9. Трубит, трубит погибельный рог! 10. По-осеннему... 11. О верю, верю, счастье есть! 12. О родина, счастливый и неисходный час!

Две песни из драмы В.Гюго «Рюи-Блаз»: 1. Серенада. 2. Мне горя мало!

Пейко Н. (1916–1995)

Данте Алигьери (Сонет Микельанджело); Зимний вечер; Мальчик с девочкой (Исаакян); Не верь, дитя; Простишь ли мне ревнивые мечты (Пушкин); Сумерки (Тютчев)

Вок. цикл «Сердце воина» на стихи сов. поэтов: Сожженный сад (Берендгоф); Мандолина (Сурков); Ночь в сентябре

Вок. цикл «Звуки ночи Гарлема» на ст. поэтов США: Брошен; Штиль на море; Ричард Кори; Мельница; Летняя ночь

Лирический цикл на ст. Г.Аполлинера: Мост Мирабо; Бродячие акробаты; Осень

Пять романсов на ст. А.Блока: В углу дивана; Хожу–брожу понурый; Зайчик; Ночь, улица, фонарь, аптека; Снег крутит, лихач кричит

Цикл «Осенние пейзажи» (ст. Н.Заболоцкого): 1. Под дождем. 2. Осеннее утро. 3. Последние канны

Три музыкальные картинки на ст. С.Есенина: 1. Ах, метель. 2. Снежная равнина. 3. Черемуха

Три стихотворения И.Никитина: 1. Дуб. 2. Тайное горе. 3. Утро

Шесть романсов «Четверостишья» на ст. Бо Цзюй-И: В дождь со стихами навещаю друга; Ранняя весна; Возвращение; В пути; Сажу перед чаркой вина; Флейта на реке

Восемь вокальных поэм на ст. Н.Заболоцкого: 1. Оттепель. 2. Журавли. 3. Слепой. 4. Птичий двор. 5. В тайге. 6. Где-то в поле. 7. Сентябрь. 8. Утро

Цикл «Оборванные строки» (1978) (на ст. китайских поэтов Средневековья)

Вок. цикл «Катины и размышления» на ст. Дж.Кедрина (1979): 1. Бабье лето. 2. Аленушка. 3. Мороз на стеклах. 4. Вечер жизни. 5. Русская зима

Вок. цикл «Пинежье» (1984): 1. Вступление. 2. В ожидании тепла (Сын – про отца). 3. В день победы (Рассказ госпитальной няни). 4. Отрыжка войны (Отголоски недавнего детства). 5. Глупее хлеба (Семейные тяготы). 6. Горе в вине топлю (Рассказ про кота). 7. Посевная (Из одного письма). 8. Заключение (Пинежские заповеди)

Три вокальные поэмы на ст. Т.Шевченко (в русских переводах) для среднего голоса и кам. оркестра (клавесин и струнные).1985.

Цикл «Свет василькового венка» на ст. В.Набокова: 1. Благодарю тебя, отчизна. 2. Кто меня позовет. 3. Вершина, 4. На закате. 5. От взгляда, лепета, улыбки. 6. Последняя любовь. 1987.

Кусс М. (1921–2009)

Березка; Блестит роса на берегах покатых; Братья; Весна; Весна; Весна уходит, но весна вернется; Возвращение; Воспоминание; В природе наметился спад (Ваншенкин); Все оливы, оливы; Грезы; Городок; Дождь; Дождь идет; Живая вода; Закружился темный снег; Земля поглотит все (Кулиев); Казак ехал степью; К морю; К сердцу; Мои песни; Накануне (Хикмет); Не грусти, что вечереет...; Не жди меня; Приснилось мне (Хикмет); Прощание с друзьями (Хикмет); Птичий двор; Сказочка; Снега потемнеют синие; Соловьи; Становись, наша юность, на лыжи (Демьянов); Тишина (Шефнер); Узница; Я верила ему от колыбели; Я все зову по имени (Прокофьев); Я погибну, но вместе со мной не умрут...

Поэма для баса «Огненные годы»: 1. Памяти друга. 2. За лучший строй!.. 3.1919 год. 4. Частушки красного новобранца. 5. Желанная песня

Пять романсов на слова советских поэтов: (б) 1. В твоей жизни (Цыбин). 2. Снега потемнеют синие (Твардовский). 3. Не верю в чудеса и в провидение (Гамзатов). 4. Осень (Гамзатов). 5. Вот иду я

Шесть романсов на сл. О.Шираз: 1. Мне все весна моя дала. 2. Оплачу тоску. 3. Родник. 4. Чтоб сердце не грустило по весне. 5. Так радостна ты, родина моя. 6. На какой земле в серебре поля. 1947.

Семь романсов на слова советских поэтов: Осень проберется между просек (Дудин); Так хорошо и просто (Корнилов); Засыпает молча ива (Корнилов); Усни, река, печаль и горе; Я уйду и ты уйдешь в свой час (Кулиев); Не позволяй душе лениться; Ниспровергают незаслуженно (Ваншенкин). 1967.

Вок. цикл для баса «Лирика русских поэтов»: Далеко за морем (Бунин); Зазимок (Бунин); Свирель запела на мосту; Не верь, не верь, поэту дева; Сижу задумчив и один (Тютчев); Заключение (Заболоцкий). 1984.

Вок. цикл «Лирика русских поэтов» для м-с: 1. Утихает светлый ветер. 2. Не рассуждай, не хлопочи!... 3. Играй, покуда над тобою... 4. Тихо в озере струится... 5. По вечерней заре 6. Там не светит солнце

Вок. цикл «Из поэзии Ф.Тютчева»: Тихой ночью; Пошли, Господь, свою отраду; Еще земли печален вид; Еще томлюсь; От жизни той; Так, в жизни есть мгновенья. 1998.

Цикл «Осенний вечер» на сл. Ф.Тютчева: Как тихо веет над долиной; Странник; Безумие; Осенний вечер; О вещая душа моя! 2003.

Цикл на сл. И.Бунина: Моя печаль теперь спокойна; Где ты угасшее светило? Еще утро не скоро, не скоро; Затрепетали звезды в небе. 2005.

Молчанов К. (1922–1982)

Аленушка; Доброта (Асадов); Мать ждала; Мой нелюбый; Мы молоды, пока нас любят (Ошанин); Сердце молчи; Сирень; Я дарю тебе ветку...

Цикл «Из испанской поэзии» на ст. Г.Лорки: Прогулка; Севильская песенка; Вторая прогулка; Танец; De profundis; Помни; Колокола Кордовы

Вок. цикл «Любовь»: На ладони моей лежит твое лицо; Белая, серебряная, голубая; Великан с голубыми глазами; Первый лед (Меланхолический вальс); Девчонка

Песни Хиросимы: Дайте воды!...; Холм; Ребенок, продающий орехи; Памятник

Три песни на ст. Н.Гильена: Венесуэльская песня; Маленькая пловдивская баллада; По дороге

Три романса на сл. С.Есенина: Край ты мой заброшенный; Тальяночка; Хороша была Танюша

Четыре романса на ст. Л.Хьюза: 1. Песня. 2. Бродяги. 3. Жизнь прекрасна. 4. «Черная Мария»

Цикл «Черная шкатулка»: Вступление; Крик; Кто ты?...; Доброе утро!...; Солнышко; Утро; Блюз о кофейной гуще; Женщины; Сигарета; Роман Марихуана; Некролог маленького Давида; Стена; Прошу прощения; Военный оркестр; Радио; Сны

Цикл «Полуночные стихи» на сл. А.Ахматовой

Назарова–Метнер Т. (1928)

Вива, нежность и мужество!...; Время; Грозовая туча; Дорога; Жаворонок; Зубастая щука; Картинка-шутка; Коль любить, так без рассудку!...; К страданиям чужим... ; Летний вечер; Меркнет зимний день; Пороша; После грозы;

Пробуждение; Пройдет моя весна; Ручей; С добрым утром; Ты жертва жизненных тревог; Ты лети, лети снежок; Уральское лето; Чудесный дом

Пять романсов из «Японской тетради» (из японской нар. поэзии): До чего люблю я песни; Летний вечер; Ураган; Страда; Мальчик батрак

Детский вок. цикл «Ну-ка, ну-ка»: Усни, трава; Ну-ка, ну-ка; Зернышко; Баиньки («С куклой»); Мы по воду не ходили; Дождик-дождик, капелька

«Пять загадок» (сл. К.Чуковского): Великан; Неразлучные; Кто кого видит; Хожу–брожу не по лесам; Кто я?

Денисов Э. (1929–1996)

Дженни; Маленькая баллада; Осень (Бунин); Сумерки (Бунин); Флоре

Пять стихотворений Е.Баратынского: Разлука; Поцелуй; Сомнение; Верность; Прощание

Вок. цикл «На снежном костре» (сл. А.Блока): 1. Одиночество. 2. Элегия. 3. Ночь. 4. Снежный путь. 5. Мой жребий. 6. На снежном костре. 7. Смятение. 8. Предупреждение. 9. Снежные цветы. 10. Огоньки. 11. Ожидание. 12. Сумерки. 13. У ног твоих. 14. Второе крещение. 15. Условный знак. 16. Одинокый странник. 17. В пустыне. 18. Последняя встреча. 19. И я любил. 20. Протекли за годами года. 21. Перед закатом. 22. На кресте. 23. И опять снега. 24. Последний путь

Вок. цикл «Ноктюрны» на сл. Бо-Цзюй-И: Объяснение к стихам; На вечерней реке; Расстаемся на южном заливе; Ночью в лодке; Флейта на реке; Ночь холодной пищи; Песни и пляски

Вок. цикл «Страдания юности» на ст. Г.Гейне: Я в старом сказочном лесу; Пел соловей; Прощание; Разбитое сердце; Бродил я под сенью деревьев; Раненый рыцарь; Истина; Голубые гусары; Сердце ничего не просит; Неподвижные звезды

Вок. цикла «Твой облик милый» на ст. А.Пушкина: Желание; Ты и Вы; Твоя улыбка; Ночь; Обман души; Одиночество; Предчувствие; Все кончено; Я вас любил; Прощание. 1984.

Из цикла «Родная сторона» (А.Прокофьев): Месяц над рекой; Новоселье

«Свет и тени» на ст. В.Соловьева: Пробуждение; Свет и тени; Горный путь

Таривердиев М. (1931–1996)

Вместо письма; Знакомая песенка (Орлов); Золотые сумерки; Мой милый, что тебе я сделала (Цветаева); Окно; Попытка ревности (Цветаева); Я лицо свое стал забывать; Я ловил ощущение

Вок. цикл на сл. Л.Мартынова: Вечерело; Вода; Листья

Вок. цикл на ст. Б.Ахмадулиной: Старинный романс; Я думала, ты мне враг; Пятнадцать мальчиков

Пять романсов на ст. средневековых японских поэтов «Акварели»: 1. В путь. 2. Пути в столицу – как вы далеки! 3. Перед казнью. 4. В тумане утреннем. 5. Сон

Вок. цикл на ст. В.Маяковского (соч.7): 1. А Вы могли бы? 2. Кое-что про Петербург (Слезают слезы с крыши в трубы). 3. Тучкины штучки. 4. Послушайте, ведь если звезды зажигают. 5. Вместо письма

Цикл «Запомни этот мир» на сл. А.Вознесенского: Над пашней сумерки нередки; Ностальгия по настоящему; Благодарю; Запомни этот мир

Три песни из вок. цикла на ст. А.Вознесенского: Тишины!..; Роща; Загляжусь ли на поезд

Три романса из вок. цикла на сл. С.Кирсонова: Твои рисунки; И за белой скатертью; Приезжай

Флярковский А. (1931)

Если спросят; Звезды свет молочный льют; Мы сидели с тобой у реки; Перелески, зелены да пажити; Ручей; Сашка («Москва, Москва») (Лермонтов); Стань таким; Что тебе нужно для счастья

Вок. цикл «Тебе, о Родина» на сл. С.Есенина: Погасло солнце; По селу; Ау; Нивы сжаты; Заметает пурга; Береза; Пороша; Слышишь, мчатся кони; Ночь.

Лирическая тетрадь «Если полюбишь» на сл. С.Щипачева: Ты к девушке торопишься; Свет звезды; Она, все значит, любит; Мне далеко до дому; Русский ветер; Если девушку полюбишь; Что листья падают; Пускай умру; Поверь. 1962.

Вок. цикл «О любви к тебе» на сл. С.Капутикяна (1979)

Вок. цикл «Мадригалы» на сл. П.Ронсара (1985)

Вок. цикл «Художник» на ст. В.Соколова (1995)

Вок. цикл «Верую» на ст. В.Лазарева (1996)

Вок. цикл «Всю неделю о любви» на ст. И.Иртеньева (бр: Воскресенье. В консерватории; Понедельник. Забытый вальс; Вторник. Любовь – тайна; Среда. Танго в стиле...; Четверг. Угасший костер; Пятница. Гриппозное; Суббота. Ничего мне так не надо; Финал. И воскресенье снова...

Николаев А. (1931)

Вок. цикл «Годы скитанья» на ст. А. Жигулина: Зеленые дали померкли; Из российской истории; Ты о чем звенишь, овес; Правда; Называлась улица; Качается мертвый орешник

Вок. цикл на ст. М.Цветаевой: 1. Веселись душа. 2. Проста моя осанка. 3. Глаза. 4. Мой день. 5. Полюбил богатый – бедную. 6. Вот опять окно. 7. Погоди, дружок!.. 8. Я счастлива. 9. Что же мне делать. 10. Наконец–то встретила. 11. Не отстать тебе. 12. Эпилог

Вок. цикл «Семь стихотворений Е.Баратынского»: 1. Добрый совет. 2. Поцелуй. 3. Чудный град. 4. Дорога жизни. 5. Уверение. 6. Приметы. 7. Мой дар убог. Послесловие

Девять песен на сл. А.Гидаша: 1. Утро весеннее. 2. Пропавшая рифма. 3. Бессонница. 4. Во сне 5. Страшная зима. 6. Вечер. 7. Праздники кончаются. 8. Спрашивал закаты. 9. Вернись скорей!

Вок. цикл на сл. А.Твардовского: 1. Некогда. 2. В краю, куда их вывезли гуртом. 3. Матери. 4. Перевозчик. 5. В живых меня как бы и нету. 6. Я знаю, никакой моей вины. 7. В дружбе есть святая проба. 8. Который год. 9. А ты самих послушай хлеборобов. 10. Я сам дознаюсь. 11. Жить бы мне век

Из вок. цикла на сл. Н.Заболоцкого: Городок, Оттепель; Одиссей и сирены; Старая сказка

Пять романсов на сл. Гарсиа Лорки: 1. Колокола. 2. Тебе я ни слова сказать не думал. 3. Прощанье. 4. Пляска. 5. Девушка и ветер

Вок. цикл «Три стихотворения Н.Тряпкина»: 1. Привяжу свою судьбу... 2. Разговор игрушечного мастера со своими изделиями «Ночью в мастерской». 3. А сколько их было за нашим столом!

Цикл «В дороге и дома» на сл. П.Вяземского: К друзьям, Простоволосая головка. Дорожная дума. Наш свет – театр. Давным – давно. Дорожная дума. Вечерняя звезда. Друзьям

Из вок. цикла на сл. М.Карема: Возвращение короля. Флейта в саду. В королевстве трефовом. Птицы и цветы

Слонимский С. (1932)

Веют липы сладко... (Ахматова); Романс

Вок. сцена «Прощание с другом»

Десять стихотворений А.Ахматовой: 1. Смятение. 2. Любовь. 3. И когда друг друга проклинали. 4. Воют липы сладко. 5. Хрупкая снегурка. 6. Сжала руки под темной вуалью. 7. Сердце к сердцу не приковано. 8. Песня последней встречи. 9. Канатная плясунья. 10. Отрывок

Шесть романсов на сл. А.Ахматовой: 1. О том, что сон мне пел. 2. Лучше б мне частушки задорно выкликать. 3. Я не даром печальной слышу. 4. Я с тобой не стану пить вино. 5. Твой белый дом и тихий сад оставлю. 6. Душный хмель

Вок. цикл «Лирические строфы» (сл. Е.Рейна): 1. Поздно вечером. 2. Песня любви. 3. Хоровод теней. 4. Полет. 5. Рассвет

Вок. цикл «Песни вольницы»: Жалоба девушки; Куманек; Зелено вино; Посею я, млада; Седлайте коней!; Белая лебедушка; Не шуми, мати зеленая дубравушка!

Вок. сюита «Весна пришла!» на сл. японских поэтов: 1. Весна пришла! 2. Признание. 3. Враг. 4. Ты далека. 5. В неверном мире. 6. Весна пришла!

Агафонников В. (1936)

Вок. цикл «Акварели» на ст. М.Карема: 1. Тедди. 2. Чучело. 3. Мой кот. 4. Утки. 5. Дедушка. 6. Кукла заболела. 7. Мой змей. 1965.

Вок. цикл «Акварели» на ст. И. Груздева: 1. Яблоня. 2. Уже кружат спиральки пыли. 3. Береза. 4. Клен спилили. 5. Ледышка. 6. Жаворонок. 1967.

Буцко Ю. (1938)

Шесть сцен из поэмы Александра Блока «Двенадцать»: Не слышно шума городского; Снег кружит, лихач кричит; Ох ты, горе-горькое; Как пошли наши ребята; Разыгралась что-то вьюга; И идут без имени святого

Гаврилин В. (1939–1999)

Вок. цикл «Русская тетрадь»: Над рекой стоит калина; 1-я Страдальная; 2-я Страдальная; Зима; Сею–вею; Дело было; Страдания; В прекраснейшем месяце мае.

Первая немецкая тетрадь: Осень; Гонец; Разговор в Падерборнской степи; Милый друг мой; Добряк; Ганс и Грета

Вторая немецкая тетрадь на ст. Г. Гейне: Ты действительно сердита?..; Трубят голубые гусары; Покуда я медлил; К твоей груди белоснежной; О, если

ты станешь моей женой; Где девочка эта, боже; Мне снится сон, что я господь; Рокочут трубы оркестра; Я вас покинул в середине июля; Голос – ласковый, как прежде

Вок. цикл «Вечерок» («Листки старинного альбома») (сл. Гаврилина, Шульгиной, Гейне) для с., м-с и клавесина (ф-п): 1. Вечерок. 2. Однажды Маргарита сидела у окошка. 3. Лунным светом пьяны липы. 4. Чвики, чвики, чвики, чвики невеличка пела птичка. 5. Ах, мой милый Августин. 6. Ни да, – ни нет, – ни нет, – ни да. 7. А нежность по сердцу. 8. Во дни твоей любви. 9. До свиданья. 10. Вечерок.

Цикл «Времена года»: Зима; Весна; Лето; Осень. 1969.

Тищенко Б. (1939)

Детские песни

Вок. цикл «Грустные песни»: 1. Время. 2. Рождественский романс. 3. Свистеть. 4. Дядюшка Пол. 5. Колыбельная. 6. Тучка. 7. На пострижение немилой. 8. Олень

Три песни на стихи М.Цветаевой: Вот опять окно; Осыпались листья; Зеркало

Подгайц Е. (1940)

Когда я погружаюсь в сон; Отторгнутый цветок; Павлины

Вок. цикл на ст. Рильке: 1. Пантера. 2. Лебедь. 3. Газель. 4. Испанская танцовщица. 1978.

Мини-опера: «Нос»

Мини-цикл на ст. И. Бунина: «Ритм и ночь» (м-с, виброфон и ф-но). 1980.

Вок. цикл «Песни одиночества» на ст. Чон-Чхоля. 1985.

Вок. цикл «Вещая печаль» на ст. О.Мандельштама в 6 частях: Сон; Сусальным золотом; Маятник; Невыразимая печаль; Скудный луч; Только детские книги. 1990.

Камерная кантата «Несмотря ни на что» на ст. Р.Чернавиной в 7 частях (м-с, саксафона и ф-но): 1. Несмотря. 2. Карусель. 3. Умная лошадь. 4. Монотонность. 5. Ворона. 6. Что в неподвижности цветка? 7. Пляшущая формула.

«Лирические сатиры» на ст. С.Черного: Два желания; Серенада; Ария; Колыбельная; У поэта умерла жена; Басня; Переутомление. 2005.

Кикта В. (1941)

За гранью темноты; Как тогда...; Кружись, кружись, веретено; О сестра милосердия!; Странная гостья; Чем измеряется времени бег

Вок. цикл «Плач по потерянному сердцу» на сл. Исикава Такубоку: Запела флейта... (Пролог); Мысли; Слезы сжали мне горло; Сверчок звенит в траве; Плача, я с богом спорил; Лунный свет и моя печаль; Во сне твой голос; Погребена под белыми снегами...

Вок. цикл на ст. А.Пушкина: Где наша роза; Адель; Юноша и дева; Мадригал М...ой; Лишь розы увядают; Буря; Пробуждение

Четыре романса на ст. Я.Контковской: Чем измеряется времени бег?...; Странная гостья; Кружись, кружись, веретено; О сестра милосердия!

«Воспоминание о Пушкине» на сл. В.Лазарева

Вок. цикл «Пробуждение» на сл. А.Пушкина

Минков М. (1944)

Возьми барабан и не бойся!...; Монолог Электры

Вок. цикл «Плач гитары»: Гитара; Оставьте меня в этом поле; Баллады о трех реках; Танец и смерть; Пейзаж; Кармен

Вок. цикл «Балаганчик» на ст. А.Блока: Балаганчик; Под масками; Поэт; Вербочки; Балаган

Шесть музыкальных картин «Песни обывателя» на сл. С.Черного: 1. Пасхальный перезвон. 2. Первая любовь. 3. На музыкальной репетиции. 4. До реакции (Пародия). 5. Молитва. 6. Опять

Журбин А. (1945)

Душа моя плывет; Последние цветы

Вок. цикл «Из немецкой народной поэмы»: 1. Спор между жизнью и смертью. 2. Лорелея. 3. Беглый монах. 4. Баллада о двух братьях. 5. Власть денег. 6. Баллада о голодном ребенке. 7. Надежда

Ларин А. (1954)

Ворона; Две кукушки; Идут белые снеги; Маме; Свидание; Там неба освещенный край; У ограды храма (с, скр. и фп.); Я желаю тебе добра

Вок. цикл на ст. О.Хаяма: 1. Ты с друзьями пируешь, Хайям, веселись! 2. Что годать, будет долог мой путь или нет? 3. Если скажут, что пропил я честь – так и есть! 4. Я румянцем сравниться с тюльпаном могу. 5. Веселись! В мире все быстротечно, мой друг. 6. Как полдненное небо, бездонна любовь. 7. По своей бы я воле сюда не пришел. 8. От вина только чаша осталась одна

Два монолога о волках (сл. М. Джалиля и В. Солодухина: [без назв.] «Слово похвальное Академии» (Текст Петра I и М.Ломоносова): (т, бр, б и симф. орк.)

Три романса на ст. С.Есенина: (б или бр) 1. Проплясал, проплакал дождь весенний. 2. Форма. 3. Снежная замать...

Цикл «Подблюдные песни» на ст. К. Рылеева и А. Бестужева: (б и фп.; или б и симф. орк.) 1. Слава Богу на небе, а свободе на сей земле! 2. Вдаль Фонтанки-реки. 3. Уж как на небе две радуги. 4. Три ножа

Цикл «Три рисунка на стекле» на сл. А.Антоновича:

Цикл «Три картины»: (с, жен. или детск. хор и орк. нар. INSTR.) 1. Журавли. 2. Песня Купавы. 3. За речными плёсами

Четыре романса на сл. В.Фирсова: 1. Во поле выйдешь. 2. Девичья песня. 3. Светлый полдень. 4. Что, березонька?

Десятников Л. (1955)

Старинный романс (К.Рыжов); Тайная страна (Р.Грейвз)

Вок. цикл «Любовь и жизнь поэта» на сл. Н.Олейникова и Д.Хармса

Пять стихотворений Ф.Тютчева

Две русские песни на стихи Р.М. Рильке

Три песни на стихи Джона Чиауди (пер. Р.Сефа)

ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА

(XVII–XIX вв.)

Западноевропейская музыка

Пёрселл Г. (1659–1695)

Ах, как сладок миг любви...; Ах, нет, не внемлешь; Безумно люблю; Взор твой печален стал; Вязанье; Гнев и любовь; Гром раздался; Да иль нет?...; Любовь без песни; Милый мой друг; Музыка; Набожная Селинда; Напрасно; Нет на земле горше бед...; О, веди меня; О, как счастлив тот; О, любви мольбы оставь; Остров счастья; От любовной напасти напрасно бегу; Песня; Сильвия; Стали надменны вы со мной...; Созвездие Пса; Тронь рукою струны лютни; Фавны, девы; Чудак любви годами ждет; Чу! земля, пробуждаясь, поет...; Я решительно против

Бах И.С. (1685–1750)

Когда ты со мной; О, блаженство ликования; Радостна смерть (духовная песня); Сердце молчит; Уходит день...

Из книги напевов Г.Шемелли: Весенняя песня; Восток горит зарею; В смерти покой; Не печалься; Ты - друг мой истинный

Десять песен: 1. Гимн ликования. 2. В час вечерний. 3. Нам день приносит свет зари. 4. Не печалься! 5. Восторг велик в моей груди. 6. Свет несет на землю радость. 7. Победа радость нам несет. 8. В смерти покой. 9. Жизнь хороша! 10. Душа моя поет

Из Нотной тетради Анны Магдалены Бах: Когда ты со мной; Мудрец лукавый

Арии из «Кофейной кантаты»: Лизетты “Кофе ни с чем не сравню я!..”; “В путь, отец...” (с); Стародума “*Hat man nicht seinen Kindern*”, “*Madcyen, die von harten Sinnen*” (б)

Ария из «Крестьянской кантаты» (№ 121) (с)

Арии из «Магнификата»: “*Et exultavit...*” (с); “*Quia respexit...*” (с); “*Quia fecit mihi magna*” (б); “*Deposuit, deposuit potentes...*” (т); “*Esurientes implevit bonis...*” (м-с)

Арии из «Страстей по Иоанну»: “*Von den Stricken meiner Sunden*” (м-с); “*Ich folge dir gleichfalls...*” (с); “*Ach, mein Sinn, wo noillt du endlich him...*” (т); “*Betrachte, meine Sell*” (б); “*Erwage, wie sein blutgefärbter Rucken...*” (т); “*Es ist vollbracht...*” (м-с); “*Mein Herz, in dem die ganze..*” (т); “*Zerfliehe, mein Herze...*”

Арии из «Страстей по Матфею»: “*Bus und Reu*” (м-с); “*Blute nur, du liebes Herz*”; “*Gerne will ich mich beguemen*” (б); “*Geduld!*” (т); “*Erbarme dich, mein Gott*”; “*Gebt mir meinen Jesum wieder*” (б); “*Aus Liebe will mein Heiland sterben*”; “*Konnen Tranen meiner Wangen*” (м-с); “*Komm, subes Kreuz*” (б); “*Mache dich, mein Herze, rein*”

Арии из кантаты «Умиротворенный Эол»: Паллады “О мой милый друг Зефир”; Эола “Пора! На море ветер стал играть...”; Эола “На отдых, на отдых...”

Арии из кантаты «Состязание Феба и Пана»: Момуса “Поэт, поэт”; Феба: “В жажде ласки...”; Пана “Работа и песня...”; Тмолуса “Феб, великий наш певец...”; Мидаса “Пан, наш мастер, наш поэт!..”; Меркурия “Тот, кто миру бога...”

Гендель Г.Ф. (1685–1759)

Арии: «Amen»; «Amen, alleluja»; «Chi sprezzando il Sonno bene» («Кто весь век над добром глумится»); «Dignare» из «Te Deum»; «Doch Gott, der hort des Dulders Ruf...»; «Care Selve» («Тени леса»); «Salve, Regina»

Арии из кантат: «Da sete ardente afflitto»; «Dolce mio ben» («Благо скорби»; «Будет сердце томиться»; «Поверь, мой друг»); «E partirai, mia vita»; «Lungi dal mio bel Nume» («Кораблик в бурном море»; «Стражду, гибну»); «Pastorella, vaga, bella» («Ах, пастушка»; «Вас, только вас, глаза любимой»); «Siete rose rugiadosa»

Арии из ораторий: «Александр Фист»; «Ацис и Галатея»; «Валтасар»; «Геракл»; «Израиль в Египте»; «Иисус Навин»; «Иуда Маккавей»; «Мессия»; «Могущество музыки»; «О радости, печали и мудрости»; «Самсон»; «Саул»; «Триумф времени и разочарования»

Гайдн Й. (1732–1809)

Английская матросская песня; Бодрость; Будь, краса моя, смелей...; Верность; Воспоминание; Даже девушке надменной; Довольство судьбой (Глейм); Жизнь наша - сон; Как жутко бродить; К дружбе; К Тирсису; Маленький дом; Матросская песня; Минна; Морская царевна; Мы всегда в любви своей...; Озеро Деи; О, нежный звук; О, сладкий звук; От всех любовь тая... (из У.Шекспира); Отчаяние; Очень обыкновенная история; Первый поцелуй; Песня пастушки; Песня русалок; Покинутая; Похвала лени; Прощальная песня; Разделенная любовь; Розочка; Светлый взор; Сельские радости; Серенада; Симпатия; Таила страсть она; Утешение несчастной любви

Моцарт В.А. (1756–1791)

Величье блеск смутить не может...; Вечер; Вечернее настроение; Вечерние думы (И.Камп); Волшебник; Вы, птички, каждый год...; Дамет; Довольство жизнью; Достойный путь; Жил-был мальчик; Как-то раз, одинокий, печальный; Когда Луиза сжигала письма своего возлюбленного (Г.Баумберг); К радости; К Хлое (И.Якоби); Маленькая пряжа; Моя цитра; Немая грусть (И.Гермес); Обманутый мир (Вайсе); О, цитра ты моя; Песнь о свободе; Песнь расставания; Письмо; Покой, словно прежде, мне сердце наполнил; Предостережение; Приход весны; Прощальная песня (К.Шмидт); Прощание с весной; Птички; Пускай мрачен я, мой друг; Путь мой тяжел; Розы этих щечек милых; Сновидение; Союз нерасторжимый; Старуха; Тайна; Тайная любовь (И.Гюнтер); Тоска по весне; Умиротворение; Фиалка

Бетховен Л.ван (1770–1827)

Аделаида; Блаженство боли; Вечерняя песня под звездным небом; В могиле мрачной; Влюбленный; Волшебный цветок; Воспоминание; Время мчится, вечность ждет; Гремят барабаны (из музыки к трагедии «Эгмонт»); Дух бардов; Жалоба; Жертвенная песня; Измена; Ирландская застольная; К надежде; Кровь ирландца; Круг цветочный; Люблю тебя; Майская ночь; Майская песнь; Милый цвет; Нетерпенье влюбленного; Новая любовь, новая жизнь; Огненный цвет; О смерти; Перепел; Песнь издалека; Песнь о покое; Песня; Песня Мефистофеля о блохе; Песня Миньоны; Прощание Молли; Под камнем могильным; Покой; Походная песня; Поцелуй; Предосторожность Гретель; Прощание воина; Прощание Молли; Радость и горе (песня Клерхен из муз. к трагедии И.Гете)

“Эгмонт”); Радость страдания; Разлученный с подругой; Сладость скорби; Смерть; Стремление; Студенческая застольная; Счастье дружбы; Сурок; Тайна; Томление; Тоска разлуки; Уходящая юность; Хвала природе; Человек слова; Чудный цвет; Sanctus et benedictus

Шотландские песни: 1. Милее всех был Джемми. 2. Краса родимого села. 3. Верный Джонни. 4. Еще раз будят слезы

Цикл песен «К далекой возлюбленной» (1816): 1. На холме стою, мечтая. 2. Там, где волен, могуч. 3. Вы спешите, тучек стаи. 4. Эти тучки там высоко. 5. В объятьях весенних ликует земля. 6. Для тебя, моей любимой

Западноевропейская романтическая музыка

Россини Дж. (1792–1868)

Венецианские гонки (три канцонетты); В изгнании; Жалоба арагонца; Капризный ребенок; Клянусь любить всегда; О, как скорбно; Старинная ариетта; Флорентийская цветочница; Элегия на одной ноте

Восемь ариетт: 1. Обещание. 2. Упрек. 3. Отъезд. 4. Пиршество. 5. Приглашение. 6. Альпийская пастушка. 7. Прогулка в гондоле. 8. Неаполитанская тарантелла

Доницетти Г. (1797–1848)

Измена; Клянусь любить всегда; Люблю тебя крепко; Любовь и смерть; Моя любовь; Несчастливая любовь; Полночь; Ты забыла, о Ирена; Ave Maria

Из цикла «Летние ночи в Позилиппе»: Баркарола; Крестоносец; Пред рассветом

Вок. цикл «Воспоминания о Вене» (сл. К. Гуаита): Цыганка; Не любишь ты!...; Час свиданья; Вздох; Мертва ты!

Беллини В. (1801–1835)

Ангел покоя; Ветерок – дружок залетный; Грезы юности; Дай мне снова радость; Если имя мое знать хотите...; Лунным светом серебрится...; Мой кумир, моя богиня...; Не светится окно, что мне сияло; Разлука; Роза, твой удел завиден...; Ты, что сердца трепетанье...; Уж если невозможно; Я рождена для скорби; Per pietà

Лист Ф. (1811–1886)

Альпийский охотник; Безмолвен будь; Бог венгров; В волнах прекрасных Рейна; В любви все дивных чар полно; В мучительно блаженный час; Вновь хочу я нашей встречи; В реке цветок лилеи...; В счастье и в горе; Всюду тишина и покой; Вы мне дайте сном забыться; Высокая любовь; Где милый?...; Где он?...; Горы все объемлет покой; Дитя, будь я царем...; Дневные звуки замолкают; Долго в муках я томился; Должно быть, дивно чувство то; Дочь рыбака; Жил был король в Фуле дальней; Златокудрый мальчик мой; Звоны Мерлинга; И молви так...; Как в воздухе гулок; Как дух Лауры...; Как жизнь нам спасти...; Как птичек звонок хор; Как утро, ты прекрасна; Канцона; Когда я сплю; Колокола Марлинга; Коль вижу пышный луг; К Элитам; Лейся, лейся, взор лазурный; Лоно предков; Лорелея; Любви загадка; Люби, люби, пока дано любить...; Люблю тебя; Мальчик-рыбак; Мертвый соловей; Милый птенчик

мой; Миньона; Могила и роза; Могущество музыки; Молитва; Над Рейном; На заводи прозрачной; Напев мой, лети...; Нонненверт; О, бедный птенчик соловей; О, где он?...; О, море в час ночной...; О, если есть пышный луг; Отравой полны все песни; Пастух; Песнь Миньоны («Ты знаешь край...»); Покинута; Приди, о приди ко мне; Прощай!...; Радость и горе; Рыбак; Серенада; Скажи рыбачка; Смертельной полны отравой; Снова рядом быть с тобою...; Среди воды лазурной...; Средь радостей; Старый бродяга; Счастливый; Тайна любви; Тебя люблю; Тот, кто свой хлеб в слезах не ел...; Три цыгана; Ты; Ты, как цветок, прекрасна; Ты луч возьми у солнца; Усопшим Веймара; Хотел тебе венок сплести я...; Цветок и запах; Юношеское счастье

«Майский букет» (сл. В. Мюллера): 1. Фиалка. 2. Первоцвет

Три сонета Петрарки: Сонет 1 «Нет мне покоя...»; Сонет 2 «Незабвенны тот день, тот час, мгновенье...»; Сонет 3 «Она явилась, как светлое виденье»

Шопен Ф. (1810–1849)

Весна (С.Витвицкий); Вестница; Воин; Где кому любо; Грусть; Гулянка; Две смерти (Залеский); Думка («Небо закрыто серою мглою...»); Желание (Витвицкий); Жених; Колечко; Меланхолия; Мелодия; Мой любимый; Моя баловница (Мицкевич); Нареченный; Нет мне отрады; Перстень; Песнь скорби; Печальная река (Витвицкий); Печальные волны; Пригожий парень (Залеский); Прочь с глаз навеки; Чары; Что любит молодая девушка

Кьерульф Х. (1815–1868)

Веневиль (Б.Бьернсон); В лесу; Где странствует – не знаю (К.); Желание; Знаешь ли путь?...; Когда-то; Манящие звуки; Мать у колыбели (Ф.Францен); Меня спросила ты, дитя; Мечты; Мое сокровище (К.Винтер); Навсегда ли я твой?...; На озере; На утесах (К.Янсон); Песня Ингрид; Песня проводника; Песня Сюнневе [по повести «Сюнневе Сульбаккен»] (Бьернсон); Проповедь любви; Птичка, спешишь куда?...; С добрым утром; Серенада; Соловей; Сторожевой выстрел; Страданье в разлуке; Так одинок в ночи...; Твой голос, дорогая...; Томленье, Ты опять одинок (Из «Саги о викингх»); У озера; У темного моря; Хотел бы ты мне другом стать?

Монюшко С. (1819–1872)

Бал на льду; Вечер; Вечерний звон; Воевода (Украинская баллада); Вилия; Знаешь ты край (Подражание Гете); Золотая рыбка; Зося; Колосок; К перелетной птичке; Краковячек; Ласточка; Мазурка; Миньона; Очарованная; Песня бобыля; Пирушка; Пряха; Разговор; Рута («Девушка красавица руту заседала...»); Сельский лирник; Сердце; Скорбь девицы (элегия); Слеза; Триолет; Черный крестик; Элегия десятая; Элегия шестая

Сметана Б. (1824–1904)

Весна (Ф.Рюккерт); Призыв (Й.Якоби); Трон из стихов тебе создам

Вечерние песни: 1. Кто струн златых познает лад... 2. О, не кидайте камнями! 3. Казалось мне. 4. Станем веселым кругом. 5. Песнями трон тебе создам.

Дворжак А. (1841–1904)

Вок. цикл «Песни любви» (сл. Г. Пфлегер–Моравского): 1. Нам никогда не сужден. 2. О, как пустынно в сердце том. 3. Близ дома часто я брожу. 4. Я так

любовно, так давно. 5. Нивы и рощи полны покоя. 6. В лесу, у вод потока. 7. От дивных чар твоих очей. 8. О, светлый друг души моей

Вок. цикл «Библейские песни» (ор.99)

Цыганские мелодии на сл. А.Гейдука (1880): 1. Любовь воспеть хотел бы я. 2. Звонкий треугольник. 3. Лес зачарован. 4. Помню, мать, бывало. 5. Заиграйте, скрипки. 6. Вольный цыган. 7. В небе ясный сокол

Шесть песен на тексты краледворской рукописи: 1. Кукушка. 2. Одинокая. 3. Жаворонок. 4. Розан. 5. Цветы. 6. По ягоды

Григ Э. (1843–1907)

Арфа; Баркарола; Березка; Благодарность; В альбом; В вечерний час; В дивных розах; Весна, В лесу; Время роз; В челне; Вы, песни, к весне летите; Горе матери; За добрый совет; Заход солнца; Игра жизни; Избушка; Колыбельная («Отдыхай в объятьях сна...»); Колыбельная Сольвейг; К Родине; Лебедь; Лесная песня; Лесные странствия; Летний вечер; Любовь; Маргарита; Монте Пинчио; Моя цель; Надежда; Нежна, бела, как первый снег; Одалиска поет; Осенью; Осенняя буря; Отплытие; Охотник; Первая встреча; Первое свидание; Песня в горах; Песня охотника; Песня Сольвейг; По дороге на Родину; По склонам гор суровых; Последняя песнь поэта; Поэзия; Прелестное видение; Принцесса; Прощание; Разлука; Розочка; Розы; Рыбачья песня; Свидание; С водяной лилией; С добрым утром!..; Свет любви души моей; Сердце поэта; Серенада Пера Гюнта (Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»); Сирота; Слезы; Слышу ли снова песню; Соловей; Сон; С примулой; Старая песня (Г.Гейне); Стихи в альбом; С тоской глядел я долго; Тайная любовь; Твой образ я люблю; Тогда зови; Тщеславная; Ты, как цветущий май; У моря; У ручья; Утренняя роса; Цветы говорят; Что мне сказать; Эрос; Я знаю, час пробьет...

Цикл «Девушка с гор» на сл. А. Гарборга: Обольщение; Девушка с гор; Среди черники; Свидание; Любовь; Пляска козлят; Злосчастный день; У горного потока

Из вок. цикла «Мелодии сердца» на сл. Х. Андерсена: Люблю тебя!..; Сердце поэта

Из «Элегического цикла» на сл. Й.Паульсена: Когда я умру; Почему взор твой ясный; С тех пор, как ты в могиле

Из вок. цикл «Норвегия» на сл. Й.Паульсена: Путник; Вдали от родины

Из вок. цикла «Шесть стихотворений Х.Драхмана»: Бродяга; О, волна, всколыхни челнок; Тает вечер над водой; Рождественский снег; Весенний дождь

Вок. цикл: «Мелодии на стихи А.Винье»: Раненый; У реки; Старая мать

Западноевропейская романтическая музыка (австро–немецкая)

Вебер К. (1786–1826)

Вольные певцы; Время; Жалоба; Колыбельная; Любовная песня; Мои краски; Песня из муз. к пьесе «Прециоза»; Песня эльфов; Пленный певец;

Простодушие; Сонет; Ты со мной, хоть не со мною; Чары; Тщетные вопросы; Я жду тебя!

Шуберт Ф. (1797–1828)

Ave, Maria!..; Аделаида; Алинда; Баллада о Фульском короле; Баркарола («Словно как лебедь...»); Бесконечному; Благодарность ручью; Блаженный мир; Блаженство; Бланка; Близость милого; Боги любви; Весеннее упование; Весной; Весной у ручья; Вечер; Вечерняя песня охотника; Вечерняя серенада; В лесу; Вознице Кроносу; Воспоминание; В путь; Всемогущество; В страну покоя; В упоении; Ганимед; Гирлянда роз (Клопшток); Глубокая скорбь; Голос любви; Границы человечества; Гребец; Гретхен за прялкой; Грусть; Девушка; Девушка и смерть; Дельфин; Дикая роза; Жалоба луне; Жалоба пастуха; Жалобная песня пастушки; Желание кладокопателя; Жемчужина; Застольная песня из трагедии «Антоний и Клеопатра»; Звезды; Земля; Зулейка (I); Зулейка (II); Карлик; К далекой; К заходящему солнцу; К лире; К лесу; К луне; К лютне; К месяцу; К моему клавиру; К моему сердцу; К музыке; Колыбельная песня; Король в Фуле; Крестовый поход; К розе; Крысолов; К Сильвии; К смерти; К соловью; Кто купит богов любви?..; Ландскнехт Валленштейна во время пирушки; Лебединая песня; Лесной царь; Летняя ночь; Литания к торжественному дню всех усопших; Лунная ночь; Любовник во всех обличьях; Любовь; Любовью я обманут; Любящая пишет; Майская ночь; Мемнон; Меня не любишь ты; Молодая монахиня; Морская тишь; На берегу; На Буке; На вечерней заре; На гигантской вершине; На Дунае; На мельнице; На озере; Напев рыбака; Неистовая любовь; Нетерпение; Ночная песнь; Ночная песнь Берты; Ночная песнь странника; Ночь и сны; Одинокий; Она была здесь; Она моя; Орфей (Якоби); Отражение; Паломничество; Пастух на скале; Первая утрата; Песнь любви; Песнь Маргариты; Песнь старца; Песня; Песня рыбки; Плененные певцы; Погребальный колокольчик; Полнота любви; Портрет; Порыв вдаль; Похвала слезам; Привет; Привет духа; При вечернем закате; Приют; Прометей; Прости; Птица; Пряжа; Рассерженный бард; Роза; Рыбак; Сверхсмерть; Свидание и разлука; Седины; Сила глаз; Скиталец; Сколия; Сладость скорби; Смелый пловец; Смерть и девушка; Смех и слезы; Скиталец; Созвездия; Странник луне; Сын муз; Тайное; Тоска; Тоска по родине; Ты мой покой; Ты меня не любишь; Узы из роз; У могилы Ансельмо; Утешение в слезах; Утренняя серенада; Форель; Цветочное письмо; Через Вильдеман; Шарманщик; Швейцарская песня; Эдона; Ювелирный подмастерье; Юноша и смерть; Юноша у родника; Язык любви

Песни на ст. из романа «Ученические годы Вильгельма Мейстера»: К Миньоне; Томление; Миньона

Песни Арфиста (соч. 12): 1. Кто в одиночество идет... II. Кто горечь злой нужды вкусил... III. Тихо к двери проскользну я...

Цикл «Прекрасная мельничиха» (сл.В.Мюллера) (соч.25): 1. В путь. 2. Куда?... 3. Стой!.. 4. Благодарность ручью. 5. Праздничный вечер. 6. Любопытство. 7. Нетерпение, 8. Утренний привет. 9. Цветы мельника. 10. Дождь слез. 11. Моя!.. 12. Пауза. 13. Зеленая лента на лютне. 14. Охотник. 15. Ревность и

гордость. 16. Любимый цвет. 17. Злой цвет. 18. Засохшие цветы. 19. Мельник и ручей. 20. Колыбельная песня ручья

Песни из «Вильгельма Мейстера» (соч. 62): I. Миньона и арфист. II. Песня Миньоны («Нет, я молчанья не нарушу...»). III. Песня Миньоны («Меня оставьте в платье белом...»). IV. Песня Миньоны («Тот, кто страдал, поймет...»)

Цикл песен «Зимний путь» (сл. В. Мюллера) (соч. 89): Первая часть: 1. Спокойно спи. 2. Флюгер. 3. Застывшие слезы. 4. Оцепенение. 5. Липа. 6. Водный поток. 7. У ручья. 8. Воспоминание. 9. Блуждающий огонек. 10. Отдых. 11. Весенний сон. 12. Одиночество. Вторая часть: 13. Почта. 14. Седины. 15. Ворон. 16. Последняя надежда. 17. В деревне. 18. Бурное утро. 19. Обман. 20. Путевой столб. 21. Постоялый двор. 22. Бодрость. 23. Ложные солнца. 24. Шарманщик

Две сцены из пьесы В.Шюца «Лакримас»: 1. Флорио. 2. Дельфина

Песни на сл. Ф.Шиллера: 1. Юноша у ручья. 2. Дева с чужбины. 3. К радости. 4. Жалоба девушки. 5. Тайна. 6. К весне. 7. Пуншевая песня. 8. К весне. 9. Прощание Гектора. 10. Четыре века. 11. Группа из Тартара. 12. Борьба. 13. Желание. 14. Надежда. 15. Юноша у ручья. 16. Отрывок из ст. Ф. Шиллера «Боги Греции». 17. Тайна. 18. Пилигрим. 19. Дифирамб

Песни на сл. И.Майрхофера: 1. Песнь моряка Диоскурам. 2. Отрывок из Эсхила. 3. К пуншу. 4. Томление. 5. Альпийский охотник. 6. Колыбельная песня. 7. Гребец. 8. У реки. 9. Филоктет. 10. Мемнон. 11. Антигона и Эдип. 12. Орест в Тавриде. 13. Раскаявшийся Орест. 14. Добровольное погружение. 15. На Дунае. 16. Ифигения. 17. Атис. 18. Озеро Эрлаф. 19. Ноктюрн. 20. Рассерженной Диане. 21. Ночные фиалки. 22. Из «Города солнца». 23. Высоко в горах. 24. Растворение. 25. Гондольер

Цикл песен «Лебединая песня»: 1. Вестник любви. 2. Предчувствие воина. 3. Весенние мечты. 4. Серенада («Песнь моя летит с мольбою...»). 5. Приют («Бурный поток...»). 6. На чужбине. 7. Отъезд. 8. Атлант. 9. Портрет. 10. Рыбачка. 11. Город. 12. У моря. 13. Двойник. 14. Голубиная почта

Мендельсон Ф. (1809–1847)

Баркарола; Венецианская баркарола («Уснула Пьяцетта...»); Весенняя песня; Весна расцветает; В крови горит огонь желанья; Возлюбленная пишет (И.Гете); Воскресная песня; Где ты теперь, о свет моих очей?..; Дорожная песня; Если должны расстаться; Жалоба девушки; Зимняя песня; Зюлейка; Италия; Лесной замок; Луна; Любимое место; Молитва в пути; На крыльях чудной песни; Народная песня; Нет в мире большей муки; Никто не узнает; Новая любовь; Ночная песнь; Осенняя песня; Первая утрата; Первая фиалка; Песня ведьм; Привет; Путевая песня; Романс; Утренний привет; Фиалка; Хотел бы в единое слово; Я вижу тебя всегда во сне

Вагнер Р. (1813–1883)

Два гренадера (Г.Гейне); Ожидание (В.Гюго); Роза; Я сон твой храню

Пять стихотворений Матильды Везендонк: Ангел; Стой!..; В теплице (Этюд к «Тристану и Изольде»); Скорби, Грезы (Этюд к «Тристану и Изольде»)

Шуман Р. (1819–1856)

Бедный Петер; Братья – враги; Вальтасар (баллада); Вальс; В горах странный шум и смятенье; Весеннее упование; Весенняя ночь; Весенняя песня (Кульман); Весенние странствия; Веселый странник; Весною так пленен я; Весть; Вечерняя звезда; Вечерняя песня (Кинкель); В лесу; Встреча в лесу; Выданная тайна; Гадалка (А.Шамиссо); Глазки голубые; Гидальго; Дай делить любовь мне с другом; Два гренадера (Гейне); Дерево и садовник (Рюккерт); Душевная близость (Хальм); Ее голос; Если б я птицей был...; Если только взгляну; Жасмин; Желание; Заключительная песня шута (из комедии У.Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно»); Интермеццо; Искатель клада (Эйхендорф); Как ландыш ты прекрасна; Как утро ты прекрасна; К вечерней звезде; Когда в глаза к тебе взгляну; Колыбельная над постелью больного ребенка (Гейбель); Контрабандист; К соловью; Ландыш; Ласточки; Летний покой (Шад); Лорелея (Лоренц); Лунная ночь; Майская песня; Майская песня (Е. Кульман); Мечты матери (Андерсен); Мой конь гнедой; Мой сад; Моя любовь; Молчание, Музыка; Музыкант; Мы должны петь!...; На взморье вечером; Народная песенка; На Рейне; На розочку похожа ты; На чужбине; Небо и земля (В.фон дер Нейна); Невеста льва; Невеста солдата; Ночная песня (Гете); Ночью; О, есть ли в том сомненье?...; Оконное стекло (Ульрих); Он и она (Кернер); О, родная, ты не верь; О солнца свет; Отшельник; О чем, слезинка, тоскуешь; Паж; Певец; Первая встреча; Перчатка; Песня Блонделя (Зейдль); Песня любви; Песня маленького солдата; Песня странника; Печаль сердца (Ульрих); Под окном (Бернс); Подснежни; Покинутая девушка; Попутная песня; Поручения; Праздник весны прекрасен, Послание; Прекрасная чужбина; Приход весны; Прощание горца; Пряха; Пусть сердце друга; Реквием; Рыжая Ханна; Сад любви; Садовник; Сельская песня, Семейная картина, Серенада влюбленного (Ночной разговор); Сиротка; Скажи мне, птичка; Скорбит душа; Смотрят с гор руины Рейна; Солдат; Сон матери; Страстно любить; Сумерки; Счастье; Твое лицо; Тихий упрек; Томление; Тоска любви; Трагедия; Туман уронил слезинку одну; Ты вновь со мной (Гете); Ты как цветок, прекрасна; Тяжелый вечер; Укройте цветами; Утешение певца (Кернер); Утром я встаю; Фея моря; Фиалка марта; Царица эльфов; Цветок; Цветок смирения; Что мне сказать?; Юноша с волшебным рогом; Я дома остаюсь...

Цикл «Круг песен» (сл. Г. Гейне) (соч. 24): 1. День с надеждой я встречаю. 2. К любимой мчат меня мечты. 3. Один я, грустя и вздыхая. 4. Прижмись поскорее к груди моей. 5. Светлых слов моих могила. 6. Жди меня, моряк отважный. 7. Смотрят замки в воды Рейна. 8. Я отчаялся. 9. Гирляндой из мирт, глициний и роз

Цикл песен «Мирты» (соч. 25): 1. Посвящение. 2. Свобода духа (Гете). 3. Орешник (Мозен). 4. Кто-то (Бернс). 5. Песни из «Книги кравчего» (“Когда один...”). 6. Песни из «Книги кравчего» (“Эй, грубиян!..”) (Гете). 7. Лотос. 8. Талисман. 9. Песня Зулейки. 10. Вдова горца (Бернс). 11. Песня невесты (“О, родимая моя...”). 12. Песня невесты (“Не печалься ты, родная...”). 13. Прощание горца. 14. Колыбельная песня горца (Бернс). 15. Из еврейских мелодий (“Болит душа...”) (Байрон). 16. Загадка (Байрон). 17. Венецианская песня (“К ней, тихо к ней плывем скорей...”). 18. Венецианская песня (“Умолкла

Пиацетта...”). 19. Жена вождя. 20. Вдаль, вдаль. 21. К чему слеза одиноко... 22. Никто. 23. На запад. 24. Как ландыш, ты прекрасна. 25. Из восточных роз (“Привет я шлю...”). 26. В мире муки...

12 стихотворений И. Кернера «Песенный ряд» (соч. 35): 1. Радость бурной ночи. 2. Радость и свет, прости! 3. Радость путника. 4. Первая зелень. 5. Тоска о лесах. 6. Бокал умершего друга. 7. Странствие. 8. Тихая любовь. 9. Вопрос. 10. Тихие слезы. 11. Кто сжег очей твоих лазурь? 12. Старая песня

Шесть стихотворений из кн. «Песни художника» Р.Рейника (соч.36): 1. Воскресный день на Рейне. 2. Серенада. 3. Нет прекрасней. 4. К солнечному лучу. 5. Возрождение поэта (Царица эльфов). 6. Просьба влюбленного

12 стихотворений из «Весны любви» Ф.Рюккerta (соч. 37): 1. Туман уронил слезинку одну. 2. В грозу и в бурю явился милый. 3. Певец. 4. Если ты любишь. 5. Весной так пленен я. 6. Что нас разлучит, родная? 8. Крылья, крылья. 9. Роза, море, солнце. 10. О солнце, море, роза! 11. Ах, зачем свои сомненья [7 и 12 песни – дуэты]

Цикл «Круг песен» (сл. И.Эйхендорф) (соч. 39): 1. На чужбине. 2. Интермеццо. 3. Встреча в лесу. 4. Тишина. 5. Лунная ночь. 6. Прекрасный дальний край. 7. В старом замке. 8. На чужбине. 9. Тайная боль. 10. Сумерки. 11. В лесу. 12. Весенняя ночь

Цикл: «Любовь и жизнь женщины» (сл.А.Шамиссо) (соч.42): 1. Взор его при встрече. 2. Он прекрасней всех на свете. 3. Не знаю, верить ли счастью. 4. Колечко золотое. 5. Милые сестры, сбудется скоро. 6. Милый друг, смущен ты. 7. Нежно прильни ты к сердцу скорей. 8. Ты первый раз наносишь мне удар

Цикл: «Любовь поэта» (сл. Г.Гейне) (соч. 48): 1. В сияньи теплых майских дней. 2. Цветов венок душистый. 3. И розы, и лилии. 4. Встречаю взор твоих очей. 5. В цветах белоснежных лилий. 6. Над Рейна светлым простором. 7. Я не сержусь. 8. О, если б цветы угадали. 9. Напевом скрипка чарует. 10. Слышу ли песни звуки. 11. Её он страстно любит. 12. Я утром в саду встречаю. 13. Во сне я горько плакал. 14. Мне снится ночами образ твой. 15. Забытые старые сказки. 16. Вы злые, злые песни

Из испанских песен (сл. Э.Гейбеля) (соч. 74): 6. Меланхолия. 7. Признание, 8. Контрабандист [остальные песни этого цикла написаны для вок. квартета]

Цикл «Альбом песен для юношества» (соч. 79): 1. Вечерняя звезда. 2. К мотыльку. 3. Весенняя весть. 4. Весенний привет. 5. Небывалая страна. 6. Воскресенье (все – Фаллерслебен),

Цыганские песенки из «Испанских стихотворений» Е.Гейбеля: 7. (I). 8. (II). 9. Песня горного пастуха (Уланд). 11. Совенок. 12. На простор!... 13. Песочный человек (Г.Клетке). 14. Пестрый мотылек. 15. Сирота. 17. Рождественская песня (Андерсен). 18. Странствующий колокол (Гете). 20. Приход весны, 22. О тех, кто хранит покой детей. 23. Прощание пастуха (Шиллер, «Вильгельм Телль»). 24. В легкой дымке... 26. Песня юного стрелка (Шиллер, «Вильгельм Телль»). 27. Подснежник. 28. Песня Линцея, башенного сторожа (Гете, «Фауст») [10,16,19,21 и 25 песни этого цикла – дуэты]

Шесть романсов (сл. В. фон дер Нойна) (соч. 89): 1. Буря в час заката. 2. Тайнственное исчезновение. 3. Осенняя песня. 4. Прощание с лесом. 5. На свободе. 6. Розан мой, розан мой...

Шесть стихотворений Н Ленау и Реквием (соч. 90): 1. Песня кузнеца. 2. Моя роза. 3. Встреча и прощание. 4. Горянка. 5. Одиночество. 6. Тяжелый вечер. 7. Реквием (Старокатолические стихи)

Три романса из «Еврейских песен» на сл. Дж.Байрона: (соч. 95): 1. Дочь Иевфая. 2. К луне. 3. Герою

Песни и романсы из «Вильгельма Мейстера» на сл. И.Гете (соч. 98а): 1. Знаешь ты край... 2. Баллада арфиста. 3. Тот лишь поймет меня... 4. Кто не кропил свой хлеб слезой... 5. Клятву бы я свою нарушив... 6. Кто одиноким хочет быть... 7. Петь не надо грустных песен... 8. Робко стану у порога... 9. Хочу сиять, пока живу я...

«Любовные песни» на сл. Ф.Рюккerta, из стихотворений «Весна любви» (соч. 101): 1. О свиданьях, о разлуках. 2. Милый, душу ты изранил. 4. Звезда моя. 6. Ты боль моих разлук [3,5,7 и 8 песни этого цикла – дуэты и квартеты]

Семь песен на сл. поэтессы Елизаветы Кульман (соч. 104): 1. Мой месяц, милый месяц. 2. Вам, ласточки-певуньи, счастливого пути! 3. Меня назвал ты бедной. 4. Чирик. 5. Дай, облако, мне руку. 6. Цветы давно увяли. 7. Смирить не в силах челн мой...

«Четыре гусарские песни» на сл. Н.Ленау (соч. 117): 1. Вот гусар, тра-ра! 2. Досадный мир. 3. Вслед веткам гибким. 4. Взгляни, враги твои здесь лежат

Три стихотворения из «Лесных песен» С.Пфариуса: 1. Домик в лесу. 2. Предостережение. 3. Жених и березка

Пять веселых песен (соч. 125): 1. Морская фея. 2. Отъезд гусар. 3. Песня молодого парня. 4. Весенняя песня (Браун). 5. Весенняя радость

Стихотворения королевы Марии Стюарт (соч. 135): 1. Прощание с Францией. 2. После рождения сына. 3. Королеве Елизавете. 4. Прощание с миром. 5. Молитва

Испанские любовные песни (соч. 138): 1. Вступление. 2. Скорбь живет в груди моей. 3. Как мила девчонка эта. 5. Эрбо многоводный. 6. Интермеццо. 7. Как сердита та девчонка. 8. Там, где на вершинах. [4, 9 и 10 песни этого цикла – дуэты и трио]

Четыре романса (соч. 142): 1. Утешение в песне (Кернер). 2. Щечкой к щеке моей прильни. 3. Девичья тоска. 4. Я тихо еду лесом (Гейне)

Брамс И. (1833–1897)

Агнесса; Ах, взор свой обрати; Барабанщик; Бродили мы; Верное сердце; Верность любви; Вечер; В зеленых ивах дом стоит; В зеленых ивах дом стоит; В лесном уединении; Воскресное утро (П.Хайз); Воспоминание; В тихую ночь; Глубже все моя дремота (Г.Линг); Голубкам; Данко; Девичья песня; Девушка говорит (О.Группе); Девушка поет, Если б знать дорогу назад; За прялкой подруги; Звучат нежней свирели; Как весел дух воскресший мой; Как же я уйду? (К.Лемке); Как сирень расцветает любовь моя (Ф.Шуман); К месяцу; Колыбельная; К соловью; Кузнец; Ланиты, – вы розы; Любовь моя; Майская ночь (Л.Хёлти); Мелодии звучат (К.Грот); Напрасная серенада; На улице; На

церковном дворе; О вечной любви (Й.Венциг); Ода Сафо; Одиночество в поле; О, как беспечно прекрасен мир; О, милые щечки; Охотник; Пароль; Певец; Песня девушки; Последняя клятва; Прощание; Под грушами (Г.Шмидт); Под дождем; Посланник; Прохладой веет ночь; Путь к милой; Радость жизни; Саламандра; Серенада; Серенада («Знаешь ли ты...»); Серенада («Тихо, сон твой не тревожа...»), Смерть – это светлая ночь; Соловиный призыв; Сон; Стоим мы в сумраке рядом; Странник; Стремление; Твои голубые глаза; Тебя забыть навеки; Тебя не видеть больше; Тобой полны; Тоска по милой; Ты, моя королева; Уныние; Утро

Романсы из «Магелоны» Л.Тика (соч. 23): 1. Нет, жалеть не будет тот. 2. Пусть доблестный меч. 3. То ли радость, то ль страданье. 4. Ах, любовь ко мне слетела. 5. Ужель в тебе милость. 6. Сдержу ли восторга прилив. 7. Трепет милых губ. 8. О лютня, с тобою расстаться должен я. 9. Спи, засыпай, дорогая. 10. Отчаяние. 11. Цвет нашей жизни. 12. Можно ль горечью разлуки. 13. Зулима. 14. Как весел дух воскресший мой. 15. Кто любовью верной любит

Четыре строгих напева [на канонические библейские тексты для баса]

Вольф Г. (1860–1903)

Аисты–вестники; Ах, где взять песню, что тебя достойна; Барабан; Бродячий музыкант; Будь всегда благословенна; В волнах кос моих кудрявых; В дороге; Весна; Весенняя песня (Гете); В ночи (Ю.Штурм); Возлюбленного в Пенне я имею; Всех милее чаровница; В час ночной (Штурм); Ганимед; Гимн Вейлы; Границы человечества; Жуанита; Замкнутость; Застольная; Затаенная любовь; За час лишь до утра; Из книги Зулейки (Зулейка); Из скорби моей великой; Ирис; Жуанита; Как ветер вое и свищет; К надежде; Колыбельная; Крысолов; Кто любимую утратил; Кто на чужбину собрался, Лучше всего; Меж цветов ты как весна; Мне милый мой поет; Могила Анакреона (Из «Песен на стихи Гете»); На заре; На зеленом балконе; Напутствие; Неприступная; Обращенная; О, будь твой дом; О, если б жил ты в доме из стекла; Отчаявшийся влюбленный; Очарованная; Перегрина (из «Художника Нольтена»); Песнь охотника, Песня эльфа; Покинутая; Полночь; Прогулка; Прометей; Пряжа; Ранним утром; Русалка; Садовник; Сегодня у нас вечеринка; Твоя мать, мое дитя; Уединение; Уснуть, найти покой навеки; Утренняя роса

Из цикла «Итальянские песни» на сл. Э.Гейбеля и П.Гейзе: Ах, замолчи!; В саду при свете звезд; Есть под Миланом у меня любимый; За любовь плачу любовью...; Звал друг меня; И небольшое может быть прекрасным...; Краше розы нет на свете!...; Когда ты на меня посмотришь; Коришь меня; Кто звал тебя; Кто любовь большую встретил; Меня поймать в свои ты сети хочешь; Нас даже мелочь часто восхищает; Нет, даром, милый друг; Нрав чудной у Жуаниты; О, будь твой дом прозрачен; О вы, которым уходить в поход; О, знала б ты; Пора бы заключить нам мир, родная!; Пришел я с серенадой; Пускай твой дом проглочен будет бездной; С веселой серенадой я пришел; Сказали мне: ты едешь в край далекий; Стряхни блаженный сон; Там, в лунной мгле; Ты спишь, сеньорита!...; Уж таков прекрасный пол!...; Хвала тому, кто

создал этот мир; Цветами осыпьте!...; Эй, замолчи!...; Я больше петь не в силах; Я знаю, против нас твоя родня; Я много времени потратил

Из цикла «Испанские песни» на сл. П.Гейзе и Э.Гейбеля: Ах, Марьонетта!...; Дремлет ветер, спят цветы; Из окна моя отрада; Когда-нибудь найдешь покой; Ныне странствуй, Мария; О творец, что взрастит эта земля?...; Пандеро; Шуточный заговор от головной боли

Из цикла «Песни на стихи Мерики»: Агнесса; Бабочка-лимонница в апреле; В полночь; Встреча; Духи на болоте; Жизнь, меня ты не пленяй; К возлюбленной; К золотой арфе; Мальчик и пчела; На рассвете; Никсе-русалка; Новая любовь; Огненный всадник; Одиночество; Перегрина; Песня Вейлы; Песня ветра; Песня путника; Покинутая девушка; Прощание; Садовник; Совет старухи; Тоска по Родине.

Из песен на слова Й.Эйхендорфа: Друг; Лесная дева; Молчаливая любовь; Музыкант; Ночные чары; Ночь; Ожидание; Серенада; Солдат II; Счастье любви; Цыганка; Школяр

Три песни на сл. Микеланджело: Лишь жизнь представлю мысленному взору; Все живое умирает; Ах, льется ль в душу чудотворный свет. 1897.

Малер Г. (1860–1911)

Весеннее утро (Левандер); Ганс и Грета; Любишь сиянье (Ф.Рюккерт); Не заглядывай мне в очи (Рюккерт)

Цикл «Песни странствующего подмастерья»: Бел как снег твой наряд; Солнце встало над землей; Кинжал; Голубые глазки, лучистый взгляд!

Из цикла «Семь песен последних лет»: Души моей ничто не чарует; Любишь сиянье.. Из «Волшебного рога мальчика»: Кто придумал эту песенку?...; Проповедь Антония Падуанского рыбам; Там, где звучит прощальный рог; Похвала знатока; Чтобы упрямые дети стали послушными; Вхожу я в лес...; Вдаль! вдаль!...; Обещал придти за мною...; На страсбургском валу; Летнее происшествие; Разлука; Вечная разлука; Странное состояние; Рейнская легенда; Напрасные усилия

Из сборника «Четырнадцать песен и напевов юношеских лет»: Воспоминание; Серенада; Фантазия (Тирсо де Молина)

Шёнберг А. (1874–1951)

Джейн Грей (баллада) (Г.Амман); Жизнь в грезах; Отряд смертников (баллада); Песня девушки; Покинут!...; Скиталец (Ф.Ницше); Соблазн

Из цикла «Книга висячих садов» (соч. 15): 1. Под щитом густой листвы. 2. Ступил я новичком в твои владенья. 5. Дайте знать. 8. Если ласк твоих. 11. В час, когда среди цветов (С.Георг)

Веберн А. (1883–1945)

Десять песен для голоса и ф-но на сл. Ш.Георге (соч. 3 и 4, 1908-1909)

Шесть песен на сл. Тракля (соч. 14, 1919)

Шесть песен на сл. Йоне (соч. 23 и 25, 1934)

Берг А. (1885–1935)

«Пять песен на слова П.Альтенберга» для голоса и оркестра: Seele, wie bist du schöner; Sahst du nach dem Gewitterregen; Über die Grenzen des All; Nichts ist gekommen; Hier ist Friede. 1912.

«Семь ранних песен» на сл. немецких поэтов: Летний день; Наедине (Шляф); Ночь; Ода любви; Соловей (Шторм)

Французские композиторы

Обер Д. (1782–1871)

Деревенская песня; Старинная испанская песня

Берлиоз Г. (1803–1869)

Биланелла; Бретонский пастушок; В полях (Утренняя серенада); Датский охотник; Заход солнца; Неизвестный край (Т.Готье); Смерть Офелии (Э.Легуве); Пленница; Разлука (Т.Готье); Рождение арфы; Узница

Гуно Ш. (1818–1893)

Баркарола («Молви, куда нам плыть?..»); Болеро («Ах, такого пыла...»); Весной; Вечер; Вечерняя молитва; Вот что ты для меня; Долина; К соловью; Медже (Гюго); Мольба; Раскаяние (Молитва); Серенада; Я уповать не могу

Ave Maria (Размышление на Прелюдию И.С. Баха)

Франк С. (1822–1890)

Брошенный цветок; Вечерний звон; Во имя жертв; Мандолина; Не надо слезы лить; Ноктюрн («Светлая ночь!..»); Песня; Путешествие (Ф.Жиль); Разбитая ваза; Розы и мотыльки; Свадьба роз; Сердце откроет; Сирень ; Утренняя серенада; Ave Mariat; Panis angelicus

Сен-Санс К. (1835–1921)

Безмятежность; Быть может; Весна; Восход солнца на Ниле; Гитары и мандолины; Грустная песня; Дерево; Зачем идти со мною рядом (В.Гюго); Зачем пасти овец?..; Колокол; Лебедь; Могу ли я; Ожидание; Она (сонет); Печаль; Сбор винограда; Свидание; Соловей (вокализ); Сюжетта и Сюзон; Утро; Эпиталама; Ave Maria; O salutaris; Panis angelicus

Делиб Л. (1836–1891)

Бланш и Роза (А.Сильвестр); Вальс (из балета «Коппеллия»); Вечерний час (А.Сильвестр); Здравствуй Сюзон (А.Мюссе); Испанская песня («На бой быков смотреть пошли...»); Кукла; Любовная ссора; Песня восточной танцовщицы (Ф.Жиль); Песня птицелова; Пляска смерти; Привет тебе, Сюзон!..; Серенада из «Рюи-Блаза» («Мне не надо песен...») (Гюго); Славянская песня; Сожаление; Соловей; Сюзон, открой; Хризантема; Эклога

Бизе Ж. (1838–1875)

Апрельская песня; Божья коровка (В.Гюго); Если хоть раз любили Вы; Есть тайна у меня; Колыбельная песня; Кто мог любить сильнее; Любить, мечтать! (П.Фернье); Люблю любовь; Нельзя забыть; Не скажу ничего; Ночь; Пастель (Ф.Жиль); Пастораль (Реньяр); Песенка розы; Песня безумного (В.Гюго); Песня девушки; Песнь любви; Покинутая; Прощание аравитянки; Разлука; Серенада; Сирена; Сказка; Сон возлюбленной; Сомнение; Спокойное море; Старинная песенка; Тарантелла; Утро (из муз. к драме А.Доде «Арлезианка»); Хвастун;

Форе Г. (1845–1924)

Аврора; Баркарола; Брошенный цветок; В тишине, Заря; Здесь, у нас... (А.Сильвестр); Зелень; Колыбели; Лунный свет; Мандолина; Милосердие;

Мотылек и фиалка; На берегу; Наша любовь; Ноктюрн; На берегу; Осень (А.Сильвестр); Песня любви; Пробуждение (Р.Бюссин); Проснись!..; Путник; Роза; Секрет; Сильвия; Слезы; Страна мечтаний; Тоска; Тосканская серенада (Бюссин); Фея песен; Цветок в волнах; Эти смутные желанья...

Из цикла «Добрая песенка»: Снова в небе заря...; Луною белой пронизан лес...; Меня почти пугает свет...; Пока ласково мерцает...; Да, знаю я (П.Верлен); Минула зима...

Из цикла «Призрачные горизонты»: Бескрайна моря даль...; В море вошел корабль...; Диана, о луна...; Но снова, корабли, нас ждет разлука...

Из цикла «Поэма одного дня»: Встреча; Всегда; Прощание

Из цикла «Миражи»: Танцовщица

Массне Ж. (1842–1912)

Влюбленная; Если бы вы хотели мне сказать; Кто ты?..; Люблю тебя, Маркиза; Опьяненный любовью; Осенняя мысль; Песня соловья; Поэма любви, Пробуждение, Провансальская песня; Пташки; Розы; Руки; Севильяна; Сердце свое вверяю; Сумерки; Ты открой глаза голубые; Элегия

Вок. цикл «Поэма любви»: 1. Горлинкам белым. 2. Ах, слишком ночь была прекрасна. 3. Глазки ты открой, дорогая. 4. О чем плачешь ты?.. 5. Сердце свое вверяю

Дюпарк А. (1848–1933)

Вздых (Ф.Сюлли-Прюдом); Грустная песня (Ж.Лагор); Жалоба; Замок Приглашение к путешествию (Ш.Бодлер); Розамунды; Флорентийская серенада (Ж.Лагор), Экстаз

Дебюсси К. (1862–1918)

Балкон; Вечерние гармонии; Видение; Волосы; В саду; Гармония вечера; Деревьев тени во мгле; Звезд мерцанье; Звездная ночь; Зелень; Испанская песня; Карусель; Китайский рондель; Колокола; Лирическая проза; Лунный свет; Любимый сын весны; Любовный разговор; Мандолина; Медленный вальс; Оград бесконечный ряд; Печально стонет рог...; Полевые цветы; Прекрасней соборов стихия морская; Прекрасный вечер; Пьеро; Размышление; Рождественская песнь детей; оставшихся без крова; Романс; Сентиментальный пейзаж; Сердцу сладостно томленье; Смерть любовников; Сосредоточенность; Сплин; Флейта Пана; У фонтана; Чудесный вечер; Я полон страшного сознания

Из цикла «Калиграммы»: Память; Перемена; Дождь; Путешествие

«Песня одного дня» на сл. Ш.Гранмуже: Встреча; Всегда; Прощай

Из цикла «Празднества любви» (сл. П. Верлена): В тишине; Лунный свет; Мандолина; Пантомима; Сентиментальный разговор; Фантоши; На траве; Чувствительные объяснения

Цикл «Изысканные празднества». Три романса на ст. П.Верлена: 1. Простушки. 2. Фавн. 3. Сентиментальные разговор

Мийо Д. (1872–1974)

Голубка (Л.Латиль); Негритянские песни; Одиночество (Л.Латиль); Песнь любви (из «Еврейских поэм»); Песнь смирения (из «Еврейских поэм»)

Цикл «Мечты»: Каштаны; Ты; Доверие; Мистраль; Долгое расстояние

Из вок. цикла «Грезы» на сл. неизв. Поэтов XX веков: Каштаны; Мистраль; Признание

Из вок. цикла «Маленькие легенды» на сл. М.Карема: Горе; Спящая «Три песни трубадура»

Равель М. (1875–1937)

Американская колыбельная; Вокализ–этюд (в виде хабанеры); На траве; Николетта; Равнодушная; Рондо; Ронсар – своей душе; Три чудо-птицы райских кущ; Шехерезада

Естественные истории (сл. Ж.Ренара): 1. Павлин. 2. Сверчок. 3. Лебедь. 4. Зимородок. 5. Цесарка

Пять греческих народных мелодий на сл. М.Кальвокоресси: 1. Песня новобрачной. 2. Взгляни, так у церкви... 3. С кем сравнишь меня... 4. Песня сборщиц мастичного дерева. 5. Эгей!..

Три народные песни: 1. Испанская песня. 2. Французская песня. 3. Итальянская песня

Три песни Дон Кихота (сл. П.Морана): 1. Романтическая песня. 2. Эпическая песня. 3. Застольная песня

Две эпиграмы Клемана Маро: 1. Об Анне, бросившей в меня снегом. 2. Об Анне, играющей на клавесине

Мадагаскарские песни: 1. Красотка Нахандова. 2. Белым не верьте вы! 3. Хорошо улежаться в зной...

«Шехерезада» три поэмы на сл. Т.Клингзора: 1. Азия. 2. Волшебная флейта. 3. Равнодушный

Пуленк Ф. (1882–1963)

Аделина на прогулке; Веселая песня; Всюду твое лицо я вижу; Грустная песня; Дороги любви; К югу; Мазурка; Моей гитаре; Монолог дамы из Монте–Карло; Монпарнас; На берегу; Песня об Оркенизе; Пусть нашей будет ночь; Путешествие; Романтическая песня; Рыдания; Светлый день; Се; Сельская песня; Сердце – владыка руки; Скрипка; Такой, как ты есть (Л.Вильморен); Тореодор; Умереть; Царица чаек; Цветы

Цикл «Прохлада и жар»: Свечение глаз; На заре потворствуют ветви; Уходит все; В ночном таинственном саду; Прохладу и жар сочетаю; Нежность его улыбки; Огромная мчится река

Цикл «Сельские песни»: При свете факелов; Парни идут на праздник; Эта прекрасная весна; Нищий; Песня веселой девочки; Возвращение сержанта

Из цикла «Восемь польских песен»: Последняя мазурка; Прощание; Висла

Из вок. цикла «Калиграммы»: Память; Перемена

Онеггер А. (1892–1955)

Ах, нет, не внемлешь; Воспоминания о детстве; Жена для мужа создана; Изречение; Мадам; Музыка; Надгробие; Танцовщица; Юность

Четыре песни: 1. Твой нежный, добрый взгляд. 2. Я знал тропинку одну. 3. Черный сон проник в жизнь мою... 4. Как жадно земля воду пьет...

«Четыре стихотворения Г.Аполлинера»: Бродячие акробаты; Колокола; Осень; Прощай

Песни из «Маленькой русалки» Андерсена: Песня русалок; Колыбельная русалки

Из цикла «Небольшой курс морали»: Жанна; Цецилия; Ирэн

Из цикла «Три стихотворения Поля Клоделя»: Съеста; Свидание

Западноевропейская музыка

XIX–XX вв.

Штраус Р. (1864–1949)

Амур (К.Брентан); Апрель (Э.Бодман); Ах, тяжело, бедному, мне жить (Ф.Дан); Весенний призыв; Гимн любви; Грезы в сумерках; День всех усопших; День поминовения; Душа мертва, в ней жар погас; Завтра! (Дж.Маккай); Зачем, девочка; Зеркало торговца; Изречение; Как в прошлый май; Как скрыть мой друг; Когда в тиши, прильнув ко мне; К Сицилии; Лепестки лотоса; Люблю тебя; Любя, я слов не трачу; Меня просил отец; Моему ребенку; На берегу; Назавтра вновь я солнцу улыбнусь; Ненастье; Ничего; Ноктюрн; Ночь; Пой, Порыв; Посвящение; Постоянство, Прощай, пора в дорогу; Размеренные ритмы; Ручеек; Сердце стучит; Серенада; Скверная погода; Сквозь звон и звуки; Счастлив я; Отец мне приказал; Песня каменщика; Тайный призыв; Терпи; Тише, спи, мой дух мятежный; Цецилии; Я парю; Я тебе ничего не скажу; Я тебя люблю

Вок. цикл «Лепестки лотоса» на сл. А.Шака: Довольно, друг мой; Черных волос твоё крыло; Звезды – они любви не знают; Как скрыть, мой друг; Верить и разубеждаться; Душа мертва, в ней жар угас

Из вок. цикла «Песни печали»: Возвращение

Четыре последних песни (с оркестром): Весна; Сентябрь; Перед сном; На вечерней заре

Синдинг К. (1865–1941)

Анемон; Дикie гуси летят на юг; Ингер; Как тянется день уныло; Король Артур; Лесное озеро; Майский день; Не надо и свет зажигать...; Ночь; Один по свету брожу я, Осеннее настроение; Песня шута; Под вечер дева к Гансу шла; Роза над Гангом; Семь невест; Сирень; Страстное желание; Стужа

Из цикла «Игра струн» на сл. И.Мортенсона: Волна кудрей; Огня зажигать мне не надо; Любить не хочу я тебя

Сибелиус Я. (1865–1957)

Алмазы на снегу; Восход солнца; В разлуке; Гимн Таис; Девичий голосок в полях; Девушка пришла домой с прогулки; Дочери природы (с орк.); Заблудившиеся; Игра в мяч в Трианоне; На балконе, у моря; Первый поцелуй; Стрекоза; Цветок и мотылек; Черные розы; Я больше не спрашивал

Гранадос Э. (1867–1916)

Горящая девушка; Маха и соловей; Не плачьте, мои глаза; По дороге; Полно плакать, очь!; Робкий махо; Скорбный махо

Из цикла «Тонадиллы в старинном стиле» (сл. Ф.Перике): Любовь и ненависть; Маха перед зеркалом; По дороге; Тра ля ля и звук гитары; Скорбная маха (I); Скорбная маха (II); Скорбная маха (III); Покинутый влюбленный

Из цикла «Любовные песни» (сл. народные): Тихим летним утром...; Плачь, о мое сердце!...; Полно плакать, очи!...; Красотки–горянки; Благодарность
Альнес Э. (1872–1932)

Где ты прошла; Девичьи глазки; Дружок; Красивая девчонка; Не те для нас певцы; Окно ; Последний рейс; Поэт; Северное сияние; Снег; Старая дева; Тунгелда; Ты к цели придешь

Респики О. (1879–1936)

Венец счастья; Воспоминание; Дождь; Если все ж он вернется... (диалог) (М.Метерлинк); Контрасты; Ночь; Приглашение к танцу; Снегопад; Сумерки; Туман; Фавны; Чего желать, не знаю... (баллада); Эхо

Из армянских песен: Над гробом сына; Детская песня

Из шотландских песен: Волынщик Дунди; В предвечерней мгле; Близ Эдинбурга

Из цикла «Сельские боги»: Музыка в саду; Эгле

Шимановский К. (1882–1937)

Близится буря... (из вок. цикла «Курпевские песни»); Весь мир остался там, вдали; Влюбленный ветер; В моем сердце; Голубка моя; Греми, буря!...; Друг нежный...; Единственное лекарство; Желания; Запах волос твоих...; Золотые волосы; Зюлейка; Из певучих зал дворца; Лебедь; На черной луне; Ночью, когда долго я в тиши мечтаю; Печальная весна; Пилигрим; Плывут, струясь в лазури чистой; Пылающие тюльпаны; Соловей; Спи спокойно; Танец

Кодай З. (1882–1967)

Ветер грустно поет; Весна; Кто в красу влюбился...; Лес; Малый цветочек; Сам видел: милая...; Скоро косят косари

Три песни: 1. Плачу в кручине. 2. Не мутите, слезы, взора. 3. Эй, красавица...

Четыре песни: 1. Ох, ох!.. 2. Навсикая. 3. Полевая песня. 4. Сердцу больно

Гершвин Дж. (1898–1937)

В душе волнение; Вновь повтори; Грянь, оркестр!...; Защитой мне станет он!...; Кто же меня любит?...; Кто-то полюбит; Лестницу в рай строю я; Лиза (А.Гершвин и Г.Канн); Любимый мой; Любовь вошла; О, будьте добры!...; О, восторг!...; О, ласковой будь!...; Острый ритм; Пришла ко мне любовь; Скажи, кто?...; Сказочно!...; Скоро; Твой нежный взгляд; Только не мне; Ты, ты, ты...; Хлопай в такт; Хочу обнять тебя; Чарующий ритм; Я жду, счастье придет; The men in love (Гершвин); I got rhythm; Someone to watch over me

Копленд А. (1900–1990)

Добрая мать природа; Купил я кота; Сердце мы его забудем

Барбер С. (1910–1981)

Все мимолетно; В ясную ночь; Дождь прошел; Лебедь (Р.Рильке); Маргаритки; Мне слышен в шуме волн; Могила в парке; Монах и кот (шутка); Ноктюрн; Нуволетта; Отъезд; Печаль мне сердце гложет; Секрет старины; Секреты юных дней; Уноси, мое сердце; Часы бьют

Бриттен Б. (1913–1976)

Колыбельная; Мужчина создан для женщин; Музыка; Не только моя грусть; Серенада; Федра; Ясеновая роща (Валлийская песня)

Пять колыбельных песен «Очарование колыбельных»: Песня Грэдли; Шотланская колыбельная; Колыбельная Софестии, Заклинание; Песня няни

Из песен Генри Перселла («Британский Орфей»): От любовной напасти напрасно бегу...; Свой век я прожил...; Чу, ты слышишь эхо?

Из цикла «Зимние слова»: На склоне ноябрьского дня; Птичка и мальчик (Сатира); Гордые певцы; На вокзале (или «Каторжник и мальчик со скрипкой»)

Вок. цикл «Иллюминации»: 1. Fanfare. 2. Villes. 3a. Phrase. 3b. Antique. 4. Royaume. 5. Marine, 6. Interlude. 7. Being beauteous. 8. Parade. 9. Depart

Цикл «Эхо поэта». Шесть стихотворений Пушкина: 1. Эхо. 2. «Я думал, сердце позабыло...». 3. Ангел. 4. Соловей и роза. 5. Эпиграмма. 6. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы

Английские песни: Полли Оливер; Поток широк...; Идешь на север с юга...; Когда я был холост...; Мельник из Ди; Крестьянский паренек

Шотландские песни: Беда моя – тяжелый воз...; Сумеешь ли тесто в квашне замесить?

Ирландские песни: Салли Гарденс; Разящий и светлый; Молодой певец (Т.Мур); Последняя роза лета

Французские песни: У старика пропала дочь...; Король со свитой скачет...; Пряха, Гей, гей!...; Когда был я мальчонкой

Бернстайн Л. (1918–1990)

Вкусная еда; Позаботься о своей душе

Цикл из пяти детских песен для сопрано «Ненавижу музыку»

Три песни из мюзикла «Вестсайдская история»: Сегодня ночью; Мария

Ллойд–Уэббер Э. (1948)

Все превосходно

Рок-опера «Иисус Христос суперзвезда»: Песня царя Ирода; Сон Пилата; Ария Иуды «Небеса у них на уме»; ария Иисуса «Я только хотел сказать

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Камерное пение» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Ансамблевое исполнительство**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Ансамблевое исполнительство» - воспитание квалифицированного певца-музыканта, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области камерного пения и ансамблевого исполнительства.

Задачи дисциплины:

1. раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
2. формирование художественного вкуса;
3. выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и, прежде всего романсово-песенной литературы;
4. умение выявлять особенности драматургического строения произведения, логику музыкального развития сочинения;
5. ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох в области камерного пения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.

ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3.Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (5-6 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	6	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		33		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Фрагменты из старинных одноактных опер. Оперы Перголези, Генделя, Глюка и др.

Раздел 2. Дуэты и трио вариационно-куплетного плана с неизменной динамикой.

Раздел 3. Драматические ансамблевые сцены с самостоятельными линиями голосов.

Раздел 4. Virtuозный классический, полифонический ансамбль.

Раздел 5.. Ансамбль с большим количеством исполнителей.

Раздел 6. Современный оперный ансамбль.

Раздел 7.. Ансамбль большой протяженности по времени, сочетающий различные технические трудности.

Раздел 8. Ряд связанных между собой сцен или оперное действие с различными техническими и художественными трудностями, с большим количеством участников и равным объемом исполнения партий.

Раздел 9. Составление программы сольных концертов и отделений

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в виде технического зачета в конце 5 семестра. Промежуточная аттестация проводится в форме прослушивания ансамблевых произведений русских и зарубежных композиторов в конце 6 семестра.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература

1. Воеводин В. Методика работы с вокальным ансамблем. Методические указания. М.: МГУКИ, 2003.
2. Мочалов Ю. Поэтика мизансцены. Композиция сценического пространства в вокальных ансамблях. М.: Искусство, 1981.
3. Пазовский А. Дирижер и певец. М.: Музгиз, 1959.
4. Сергиевский М., Борисова А. Об оперных особенностях дыхания певца. Работа над вокальными ансамблями. М.: Музыка, 1963.
5. Скульский А. Вокальным ансамбль. Программа курса. М., 1991.
6. Федосеев И. Оперы Г.Ф.Генделя и королевская академия музыки в Лондоне (1720-1728). СПб., 1996.
7. Федосеева Г. Вокальный ансамбль. М., 2009.

Сборники вокальных ансамблей

1. Аренский А. Дуэты и квартеты. М., 1967.
2. Вокальные ансамбли (дуэты и трио). М., 1947.
3. Даргомыжский А. Вокальные ансамбли на стихи А.С.Пушкина. М., 1936.
4. Дуэты зарубежных композиторов для двух сопрано. Вып.2 М., 1965; 1968.
5. Дуэты зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано. М., 1971; 1975.
6. Дуэты из опер для сопрано и тенора. М., 1978.
7. Дуэты русских композиторов. М., 1963.
8. Дуэты советских композиторов. М., 1971.
9. Сборник избранных вокальных трио и квартетов русских композиторов. М., 1948.
10. Трио зарубежных композиторов. М., 1977.
11. Трио русских композиторов. М., 1963.
12. Трио и квартеты русских композиторов. М., 1978.
13. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. Вып.1 М., 1989; Вып.2. М., 1990.
14. Чайковский П. Шесть дуэтов. М., 1977.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление об оперной и камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения студентов и помочь в

составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

ПРИМЕРЫ АНСАМБЛЕЙ

Дуэты

1. Чимароза «Тайный брак». №9. Дуэт.
2. Титов А.Н. Дуэт из оперы «Посиделки».
3. Рахманинов «Алеко». № 8. Дуэтино; № 13. Дуэт (сопрано-тенор).
4. Чайковский «Иоланта». Дуэт Иоланты и Водемона.
5. Чайковский «Пиковая дама». Дуэт Лизы и Полины. 1 д. Дуэт Прилепы и Миловзора. 2 д.
6. Бизе «Кармен». Дуэт Хозе и Эскамилио. 3 д.
7. Верди «Травиата». Дуэт Виолетты и Альфреда (1 и 3 д.). Дуэт Виолетты и Жермона (2 д.).
8. Верди «Трубадур». Дуэт Азучены и Манрико. 2 д.; дуэтино Азучены и Манрико 4 д.
9. Верди «Аида». Дуэт Амнерис и Радамес. 1 д. и 4 д.; дуэт Амнерис и Аиды 2 д.; дуэт Аиды и Радамеса 3 д.
10. Оффенбах «Сказки Гофмана». Дуэт Антонии и Гофмана.

Трио

1. Глюк «Орфей». Заключительное трио.
2. Моцарт «Дон Жуан». № 3; «Так поступают все». № 1, 3, 10.
3. Бородин «Князь Игорь». № 23.
4. Чайковский «Иоланта». № 23.
5. Бизе «Кармен». Терцет 3д.
6. Орф «Умница». № 7.
7. Верди «Трубадур». Терцет Леоноры, Манрико и графа. 1 д.

Квартеты

1. Верди «Риголетто». . № 16; «Травиата». Финал 3 д.
2. Римский-Корсаков «Царская невеста». 2 д. Сцена 3.
3. Чайковский «Евгений Онегин». № 1.
4. Шостакович «Нос». № 13.
5. Орф «Умница». № 5.

Квинтеты, секстеты;

несколько сцен, объединенных сквозным действием.

1. Чимароза «Тайный брак». № 13. Квинтет.

2. Моцарт «Свадьба Фигаро». № 17; «Волшебная флейта». № 5.
3. Верди «Травиата». Финал 2 д.; «Фальстаф». Заключительная fuga-децимет.
4. Бизе «Кармен». Квintет.
5. Мусоргский «Хованщина». 1 д.
6. Даргомыжский «Русалка». 1 д.
7. Чайковский «Пиковая дама». Квintет и сцена («Мне страшно!») 1 д.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Ансамблевое исполнительство» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы вокальной методики» - овладение технологией обучения искусству академического пения на основе определения певческих задач технологического и художественного порядка. Задачей дисциплины является изучение методики (содержания, методов и форм) обучения академическому певческому искусству, использование теоретических знаний, истории и теории исполнительства, а также певческих навыков, приобретенных на занятиях сольным и ансамблевым пением, интеграция теоретических знаний и певческих навыков в процессе овладения методикой обучения академическому пению, формирование практической (исполнительской и педагогической) направленности профессиональной подготовки исполнителя.

Задачи дисциплины:

1. формирование у студента широкого музыкального и художественного кругозора;
2. ознакомление студентов с основными принципами отечественной вокальной педагогики;
3. рассмотрение и анализ различных методов и приемов преподавания и выявление наиболее рациональных из них;
4. ознакомление с особенностями строения и работы голосового аппарата певца, психофизиологией пения;
5. воспитание у студентов умения пользоваться данными науки в практической педагогической работе;
6. приобретение навыков работы с учебно–методическими пособиями;
7. стимулирование творческой инициативы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения

	произведения искусства; – терминологическую систему; <i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;

	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

ПКО-5. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков сольного и ансамблевого исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и

	педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.
ПК-1. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

	– методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.
ПК-2. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования;

	– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – навыками планирования педагогической работы.

ПК-3. Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий.	<i>Знать:</i> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики;
	<i>Владеть:</i> – основным вокально-педагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (3-4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	-	4
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Психологические процессы и свойства личности.

Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике

Взаимосвязь психических процессов и свойств личности. Типичные свойства личности. Понятие о психологических типах.

Пение как психофизиологический процесс. Психология и значение ее для вокально-педагогической деятельности.

Ощущения. Специфика певческих ощущений. Виды ощущений. Восприятие и наблюдательность. Память. Характеристика процессов памяти, ее виды и особенности. Мышление. Воображение и творчество. Эмоции и чувства. Воля. Значение воли для артистической деятельности.

Психология деятельности. Теория установки академика Д.Н. Узнадзе, ее значение для осуществления деятельности. Навыки, их виды. Привычки. Направленность личности - потребности и интересы.

Система К.С. Станиславского и его метод предлагаемых обстоятельств.

Задатки и способности. Певческий голос как одна из способностей. Темперамент. Характер. Черты характера современного человека.

Тема 2. Физиология высшей нервной деятельности.

Строение и функция нервной системы

Некоторые сведения о строении и функции нервной системы. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и его значение для вокальной педагогики. Организм и среда.

Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Теория функциональных систем П.К. Анохина. Понятие «опережающего моделирования».

Основные закономерности высшей нервной деятельности. Анализ и синтез как формы деятельности коры головного мозга. Процессы возбуждения и торможения. Законы иррадиации, концентрации и взаимной индукции. Психологические состояния, связанные с действием этих законов (вялость, волнение, заторможенность) и их устранение.

Рефлекс. Безусловные и условные рефлексы. Условия выработки рефлекса. Дифференцирование нервных процессов. Пение как рефлекторный акт. Центральный и периферический отделы голосового аппарата. Развитие и осознание различных ощущений в процессе становления певца. Понятие «динамический стереотип». Воспитание вокально-технических навыков - условнорефлекторное образование динамического стереотипа.

Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. Первая и вторая сигнальные системы. Типологические различия в восприятии внешней среды у человека.

Учет общих закономерностей высшей нервной деятельности в вокальной педагогике.

Тема 3. Акустическое строение голоса

Певческий голос как акустическое явление. Основные качества звука голоса: высота, сила и тембр как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра звука. Звуковые колебания и основные величины, определяющие колебательное движение: период, частота, длина волны, фаза, амплитуда. Распространение звуковых волн.

Звуки простые и сложные. Основной тон и обертоны. Гармонические и негармонические обертоны. Музыкальные звуки. Разложение сложного звука. Спектр звука.

Понятие форманты. Форманты гласных звуков речи. Певческие форманты (высокая и низкая) правильно поставленного голоса. Резонансная природа высокой и низкой форманты. Излучение звука. Потеря силы звука с расстоянием. Рупоры. Восприятие звука нашим слухом. Зона лучшей слышимости.

Акустическая и физиологическая сущность вибрато.

Тема 4. Основы психофизиологии слухового восприятия.

Музыкальный слух. Вокальный слух. Эмоциональный слух певца

Краткие сведения о свойствах звука и его распространении в среде. Понятие «слуховой анализатор». Устройство органа слуха. Восприятие высоты и силы звука. Взаимоотношение силы и громкости. Чувствительность слуха. Громкость звука и адаптация слуха. Зоны лучшей слышимости и восприятие вокальной речи. Слуховой нерв, центральный отдел слухового анализатора.

Понятие «музыкальный слух». Научные исследования в области изучения аналитического и интонационного музыкального слуха (Н.А. Гарбузов, Е.В. Назайкинский, Л.А. Мазель, В.В. Медушевский, Д.К. Кирнарская и др.). Научное обоснование эмоционально-образных методов в вокальной педагогике с позиции фундаментальных трудов И.П. Павлова, П.В. Симонова, В.П. Морозова, а также К.С. Станиславского. Вокальный слух и его значение для певца и педагога.

Художественные и мыслительные типы певцов. Эмоциональный слух певца. Вокальный и эмоциональный слух певца в контексте музыкального творчества.

Тема 5. Устройство органов голосообразования

Назальные и параназальные (придаточные) полости. Полость рта. Язык, его строение, особенности функционирования. Губы. Твердое и мягкое нёбо. Глотка. Ее верхний (носоглотка), средний (ротоглотка) и нижний (гортаноглотка) отделы. Мышцы глотки.

Общее описание гортани. Хрящевой скелет гортани (перстневидный хрящ, щитовидный хрящ, черпаловидные хрящи, надгортанный хрящ). Связки и суставы гортани. Мышцы гортани (наружные и внутренние). Внутренние мышцы гортани: а) суживающие голосовую щель (аддукторы или фонаторы); б) расширяющие голосовую щель (абдукторы или дыхательные мышцы); в) натягивающие голосовые складки (тензоры или натягиватели); г) нагибавшие надгортанник. Слизистая оболочка гортани. Крово- и лимфоснабжение гортани.

Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура легких. Строение и мышцы грудной клетки, живота, спины (вдыхатели и выдыхатели). Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Резонаторная функция дыхательного тракта.

Тема 6. Работа дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и в пении

Дыхание в пении. Типы фонационного выдоха. Связь типов фонационного выдоха с качеством голоса певца (с динамическими и интонационными характеристиками). Дыхание в речи и пении. Методические взгляды на певческое дыхание в историческом развитии. Научные данные о певческом дыхании (М. Гарсиа, М. Сергиевский, Ф. Заседателев, Л. Ярославцева и др.). Гипотеза Л. Работнова о так называемом «парадоксальном» дыхании в пении. Регулирующая роль диафрагмы. Современные взгляды на певческое дыхание.

Педагогические взгляды на установку гортани. Научные данные о ее положении в пении. Ее внутренняя и внешняя работа. Работа голосовых складок в пении. Миоэластическая (мышечно-эластическая) теория фонации. Нейрохронаксическая теория фонации и ее критическая оценка.

Работа артикуляционного аппарата в речи и пении. Работа губ, языка и мягкого нёба при произношении гласных и согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. Использование этого свойства в вокальной педагогике. Фонетический метод воспитания голоса. Педагогические взгляды на положение языка, губ, мягкого нёба и глотки в пении. Научные данные о положении этих органов в пении. Резонаторная сущность артикуляторных движений.

Тема 7. Пути формирования основных профессиональных певческих навыков

Понятие регистра. Выравнивание регистров голоса. Переходные ноты. История возникновения «прикрытия». Научные данные и практика «прикрытия». Условия выработки «прикрытого» звучания.

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата. Регистры голоса и резонаторные ощущения.

Атака звука в пении, и ее виды. Механизм возникновения разных видов атаки. Педагогическое значение различных видов атаки для выработки верного певческого звука.

Понятие «опоры» звука. Индивидуальность места ощущения опоры певцом. Комплексность этого ощущения. Современное представление о рефлекторной сущности опоры. Приемы, помогающие найти ощущение опоры. Роль диафрагмы в формировании ощущений опоры.

Тема 8. Основы теории и техники резонансного пения

Резонанс в музыкальной акустике и живой природе. Роль резонаторов в усилении звука, формировании гласных и тембра голоса. Важнейшие функции певческих резонаторов (энергетическая, генераторная, фонетическая, эстетическая, защитная по отношению к гортани, индикаторная, активизирующая). Взаимодействие резонаторов с работой гортани и дыхания. Психологические основы резонансного пения. Резонансное пение, эмоции и воображение. Ощущения резонанса самим певцом и роль вибробучствительности.

Научно-экспериментальные данные профессора В.П.Морозова о резонансе в пении. Значение резонансных ощущений в воспитании певческого голоса и в певческой практике. Роль резонансной системы певца в формировании основных профессиональных качеств его голоса: силы, красоты тембра, полетности, четкости дикции, неумоимости и долговечности сценической певческой деятельности.

Выдающиеся певцы о резонансной технике пения.

Тема 9. Дефекты голоса и пути их преодоления

Определение профессиональной пригодности голосового аппарата. Особенности патологии голосового аппарата, препятствующие занятиям профессиональным пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ и нёба, прикуса, строения надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно-мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д.

Органические болезни голосового аппарата, влияющие на певческую фонацию: катарральные воспаления верхних дыхательными путями, некоторые заболевания носа и его придаточных полостей (гайморит, этмоидит, фронтит), ангина, тонзиллит, фарингит, ларингит и др. Симптомы заболеваний, их лечение (профилактика).

Профессиональные болезни голосового аппарата. Наиболее частые причины возникновения профессиональных заболеваний: форсировка звука и дыхания, применение излишне твердой атаки звука; пение не в своей тесситуре, длительные вокальные нагрузки и т.д. Недостатки голоса, связанные с нарушением вибрата: качка, тремоляция, прямой гудкообразный характер

звука. Горловой, зажатый, гнусавый звук. Фальшивая интонация. Недостатки, связанные с дефектами дикции и произношения в пении.

Пути преодоления основных недостатков.

Тема 10. Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца

Принцип единства художественного и технического развития певца. Его научное обоснование и соблюдение в воспитании артиста-певца.

Принцип постепенности и последовательности как общепедагогический принцип. Его научное обоснование. Принцип постепенности и последовательности в вокальной педагогике. Его значение для развития вокальных данных. Губительные последствия завышенного по трудности репертуара, ведущие к форсированию и потере голоса.

Принцип индивидуального подхода. Его физиологическое обоснование. Необходимость особенно тщательного соблюдения индивидуального подхода в вокальной педагогике, где исполнитель сам является своеобразным музыкальным инструментом. Вред догматических установок в вокальной педагогике.

Парадоксы вокальной педагогики.

Творческий облик современного педагога-вокалиста. Требования, предъявляемые к педагогу-вокалисту. Важность творческого контакта между педагогом и учеником.

Тема 11. Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса

Знакомство с новым учеником. Основные задачи первых уроков. Методика проведения уроков, выявляющих вокально-технические, музыкально-исполнительские и сценические данные нового ученика. Беседы с учеником на первых уроках. Составление примерного плана работы с учетом индивидуальных особенностей ученика. Особенности занятий с начинающими (кратковременность занятий, специфика упражнений, осторожное использование крайних участков диапазона и т.д.).

Классификация голосов, их диапазоны.

Определение типа голоса по комплексу данных. Диагностика вокальной одаренности.

Процесс пения как единое целое; условность изолированного рассмотрения работы отдельных частей голосового аппарата в пении.

Постановка корпуса певца. Значение ее для активности организма в пении. Рабочее состояние певца. Взаимовлияние моторики и психики. Постановка головы в пении. Рот и нижняя челюсть в пении. Эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуляционных органов певца.

Тема 12. Способы педагогического воздействия на голос ученика

Использование различных приемов при воздействии на голос ученика: показ, подражание, рассказ о том, что следует и чего не следует делать, использование фонетического метода, подбор соответствующего музыкального материала. Целесообразность и особенности использования каждого из них. Целостность певческого процесса и значение способов, организующих работу голосового аппарата. Значение совершенствования слуха в воспитании голоса ученика. Роль мышечного механизма в воспитании желаемых качеств голоса. Особая роль вибрационного чувства в певческом голосообразовании как важнейшего средства контроля за активностью резонаторов.

Тема 13. Развитие различных видов вокализации

Кантилена – основа пения. Кантилена в музыке различных национальных школ. Кантилена в русской музыке. Дыхание и кантилена. Упражнения для развития кантилены. Пение легато и портаменто, маркато, их описание и практика.

Беглость – необходимое качество голоса. Беглость в вокальной литературе различных стран и эпох. Техника беглости в итальянской школе пения. Особенности колоратуры в русских операх.

Виды техники беглости: гаммы, пассажи, группетто, арпеджио, трель. Значение беглости в развитии голоса. Развитие техники беглости и динамики звука. Беглость как средство борьбы с форсировкой. Упражнения для развития техники беглости и требования к их исправлению.

Филировка звука, ее связь с правильной постановкой голоса. Работа над развитием филировки.

Трель и ее применение в вокальной литературе. Ее развитие и влияние на формирование звука.

Тема 14. Гигиена и режим певца

Жизненный режим певца и некоторые общегигиенические правила. Нервно-психологическая гигиена вокалиста. Труд и отдых певца-профессионала. Сон. Питание. Закалка и простудные заболевания. Занятия спортом. Вред алкоголя и курения.

Профессиональная гигиена. Охрана голоса от переутомляемости. Гигиена дыхания. Гигиеническое значение распевания. Принципы индивидуального подхода к голосовой нагрузке.

Гигиена голоса певицы. Режим певца в период выступлений. Гигиена нервной системы. Управление эмоциональными состояниями. Аутотренинг. Значение положительного контакта между учеником и педагогом для успеха в педагогическом процессе.

Совершенная вокальная техника как основа профилактики профессиональных заболеваний голосового аппарата певца.

Тема 15. Смежные виды вокальных сценических искусств

Особенности хорового и ансамблевого пения. Квазигармоничность обертонового состава певческого голоса. Проблема контроля певческого голоса (вибрационные резонансные ощущения, слуховые и мышечные).

Современная вокальная музыка.

Детский голос и его физиологические особенности. Влияние перегрузок. Об основных принципах развития детского голоса. Об эстетическом эталоне певческого голоса у детей: влияние звуковой среды и средств массовой информации. Акустические особенности детского голоса.

Об особенностях церковного пения.

Тема 16. Ознакомление со сборниками упражнений, вокализов и художественно-педагогическим материалом

Виды педагогического музыкального материала: упражнения, вокализы, художественные произведения.

Упражнения как основной материал для выработки важнейших певческих качеств голоса. Виды упражнений, их систематизация по трудности. Упражнения для начинающих и требования к ним. Упражнения М. Глинки, А. Варламова, Э. Карузо, М. Гарсиа, Х. Дюпре. 100 вокальных упражнений А. Трояновской; вокально-артикуляционные упражнения и этюды С. Павлюченко; «Упражнения для развития вокальной техники» М. Егорычевой, «Сборник упражнений и вокализов. Для постановки певческого голоса» Н. Бахуташвили.

Вокализы как вокальный материал. Их значение в педагогике. Изучение и развитие на вокализах различных видов вокализации, фразировки, нюансировки. Ознакомление со сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе, Г. Зейдлера, Г. Панофки и др. Вокализы М. Глинки, А. Варламова, Н. Соколовского, М. Мирзоевой и др. Подбор вокализов по трудности, диапазону, тесситуре и т.д. Анализ стиля и музыкальной формы вокализов, их технических и художественных трудностей.

Художественно-педагогический материал. Систематизация материала по трудности вокально-технической и музыкальной. Особенности эмоционально-смыслового содержания произведений. Значение общего музыкального и вокально-технического развития ученика при подборе репертуара. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический).

Тема 17. О применении научных данных в вокальной педагогике. Ознакомление с вокально-методической литературой

Краткий обзор научной и учебно-методической литературы по вопросам вокального искусства. Работы Д. Аспелунда, Ф. Заседателя, Л. Работнова,

И. Левидова, Л. Дмитриева, В. Чаплина, Л. Ярославцевой, А. Киселева, В. Морозова и др.

Современные отечественные и зарубежные научные исследования о певческом голосе. Основные учебные пособия и их краткая характеристика.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению четвертого семестра. Экзаменационные билеты включают три вопроса:

два - по пройденному теоретическому материалу курса (психология, физиология, акустика, устройство органов голосообразования) и один, связанный с музыкально-педагогическими принципами воспитания певца (практической работой с учеником) и анализом определенной учебно-методической литературы.

В середине учебного года может быть проведен контрольный урок или зачет, оцениваемый по результатам работы студента в практических и самостоятельных занятиях.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература:

Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.

Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. – М., 1929; вып. 2. – М., 1932; вып. 3. – М., 1937.

Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953.

Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып. 1-7. – М., 1962–1984.

Гарсиа М. Школа пения. – М., 1957.

Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.

Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – М., 1962.

Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. – М., 1964.

Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968; 2-е изд. – М., 1996.

- Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
- Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.
- Заседателей Ф. Научные основы постановки голоса. – М., 1937.
- Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965
- Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. – Л., 1958.
- Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. – М., 1939.
- Максимов И. Фониатрия. – М., 1987.
- Малютин Е. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. – Орел, 1924.
- Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967.
- Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. – М., 1977.
- Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
- Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997.
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
- Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
- Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
- Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974.

б) дополнительная литература:

- Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
- Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
- Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
- Агин М. Дыхание в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2013.
- Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинев, 1985.
- Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Л.-М., 1950
- Багадуров В., Гарбузов Н., Зимин П., Корсунский С., Рождественский А. Музыкальная акустика. – М., 1954.
- Барсов Ю. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. – Л., 1969.
- Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. - пед. ин-т им. Гнесиных. Вып.25. – М., 1975.
- Герсамя И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1985.

Гладков Б., Пронина М. О полетности сценического голоса // Теория и практика сценической речи. Вып. 2. – СПб., 1992.

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.-Л., 1951.

Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.

Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – М., 1913.

Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. М., 1972.

Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977.

Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.

Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995.

Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. – М., 1963.

Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.

Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. – М., 1962.

Сорокин В. Теория речеобразования. – М., 1985.

Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. Ч.2. – М., 1955.

Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.

Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. – Тбилиси, 1961.

Фант Г. Акустическая теория голосообразования. – М., 1964.

Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. – М., 1985.

Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. – М., 1968.

Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1977.

Шамшева Т. Особенности нарушения голосовой функции профессиональных певцов при фонастении: Автореф. канд. дис. – Л., 1966.

Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. Вып.5. – М., 1976.

Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. – М., 1974.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Основы вокальной методики» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
История вокального искусства**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «История вокального искусства» - познакомить студентов с историей развития зарубежного и отечественного вокального искусства, раскрыть историческую взаимосвязь и преемственность различных вокальных школ и направлений в оперном, камерно-вокальном исполнительстве и вокальной педагогике.

Задачи дисциплины:

- раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
- выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и прежде всего оперной музыки;
- раскрытие, в свою очередь, зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства;
- характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ;
- ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

	– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской

	интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и

	событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (1-2 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1	2
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел I. ИТАЛЬЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 1. Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVII – XVIII веках

Народная, церковная и светская культура средневековья и раннего Возрождения.

Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во Флоренции.

Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки (пение с сопровождением), хореографии.

Становление национальной вокальной школы. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Первый оперный театр в Риме (1632).

Основополагающая роль К. Монтеверди (1567–1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы, положившей начало стилю *bel canto*.

Первый в мире постоянный публичный оперный театр «Сан-Кассиано» (1637).

Неаполитанская школа – итог развития вокального искусства XVII века. А. Скарлатти (1660-1725) – родоначальник неаполитанской оперной школы, создатель классического образца оперы *seria*.

Искусство певцов-кастратов – Г. Каффарелли, К. Фаринелли, Г. Пахьяротти.

Идейно-исторические предпосылки кризиса оперы *seria* и рождения оперы *buffa*.

Роль Д. Перголези (1710–1736) и Д. Чимарозы (1749–1801) в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами.

Вокальная педагогика.

Открытие первой Неаполитанской консерватории (1537). Болонская школа (1700) – школа певцов-виртуозов.

Особенности воспитания певцов-кастратов.

Основные педагоги: Дж. Каччини (1548–1618); П. Този (1647–1727); Л. Лео (1694–1756); Н. Порпора (1686–1766); А. Бернакки (1690–1756); Дж. Манчини (1716–1800).

Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XVII–XVIII веках: Дж. Каччини, П. Този, Д. Манчини, Г. Манштейна.

Тема 2. Итальянское вокальное искусство XIX века (до 1890 года)

Общественно-исторические предпосылки осуществления оперной реформы.

Д. Россини (1792–1868) – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, отразившей идеи освободительной борьбы итальянского народа.

Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке. Господствующее положение оперы в музыкальной жизни страны.

Оперные творчества В. Беллини (1801–1835) и Г. Доницетти (1797–1848) и их значение в развитии нового романтического исполнительского стиля.

Оперное творчество Дж. Верди (1813–1901) – наивысшее выражение национальной оперной школы.

Выдающиеся певцы-актеры: Д. Ронкони, Дж. Стреппони, Р. Панталеоне, Г. Фраскини, В. Морель, Т. Штольц, А. Патти и другие.

Вокальная педагогика.

Кардинальное изменение системы воспитания певцов, вызванное качественными сдвигами в области оперного искусства.

Методические труды, отражающие принципы воспитания певцов XIX века: Фр. Ламперти, Л. Джиральдони.

Тема 3. Итальянское вокальное искусство с конца XIX – до 80-х гг. XX века

Новое идейно-эстетическое направление в литературе – веризм. Воплощение веризма в оперном творчестве.

Композиторы-веристы – П. Масканьи (1863–1945), Р. Леонкавалло (1858–1919), Ф. Чилеа (1866–1950). Их вокально-эстетическое кредо – передать посредством музыки и экспрессивного пения большие человеческие чувства и страсти.

Роль Д. Пуччини (1858–1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства.

Становление верди-веристского исполнительского стиля.

Выдающиеся певцы: Д. Беллинчони, Э. Карузо – величайший тенор мира; Ф. де Лючия, А. Галли-Курчи, М. Баттистини, Т. Даль Монте, Б. Джильи, Т. Руффо.

Роль театра «Ла Скала» и выдающегося дирижера А. Тосканини в развитии западноевропейского оперного искусства, в формировании певцов нового верди-веристского исполнительского стиля.

Авангардная музыка крупнейшего композитора середины XX века – Л. Даллапиккола.

Выдающиеся певцы Италии второй половины середины XX века – Р. Тебальди, М. Каллас, Д. Симионато, Л. Паваротти, М. Дель Монако, Р. Скотто, М. Френи, Т. Брускантини, К. Риччарелли.

Вокальная педагогика.

Система воспитания современного певца. Широкая сеть консерваторий. Режим работы певца.

Музыкальная академия «Санта Чечилия» – крупный музыкальный центр страны; структура и режим работы.

Центр усовершенствования при театре Ла Скала.

Ведущие педагоги: Дж. Фаворетто – руководитель класса пения в Музыкальной академии; И. Маньони – профессор Римской консерватории; И. Корадетти – профессор Венецианской консерватории; Эд. Барра – профессор Центра усовершенствования; А. Дзетти – воспитатель певцов-премьеров.

Раздел II. ФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 4. Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII века

Народная, церковная и светская вокальная культура средневековья и Возрождения.

Роль «Академии поэзии и музыки» в создании нового монодического стиля и первых музыкально-сценических произведений.

Эпоха классицизма. Ее основные черты. Влияние театра П. Корнеля и Ж. Расина на формирование и становление французской национальной оперной школы.

Открытие первого оперного театра – Королевской академии музыки и танца («Гранд-Опера») - 1671 год.

Ж. Люлли (1638–1687) – основоположник французской национальной вокальной школы.

Марта Ле Рошуа – первая выдающаяся оперная артистка.

Общественно-политическая и культурная жизнь Франции в XVIII веке.

Королевский оперный театр. Кризис исполнительского искусства. Борьба французских энциклопедистов (Вольтер, Д. Дидро, Ж. Руссо) за прогрессивное оперное искусство. Их критическая оценка оперных спектаклей, исполнительского стиля, голосообразования у певцов. Приезд итальянской труппы в Париж.

Реформа Х. Глюка (1714–1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения («правда, естественность, простота») и драматического действия. Работа Глюка с певцами.

Оперный театр «Гранд-Опера» конца XVIII века.

Вокальная педагогика.

Первые педагоги: М. Басилли (1625–1692), Ж. Берар (1710–1772).

Первые методические печатные труды: М. Мерсенн «Универсальная гармония» (1631); М. Басилли «Указания к искусству пения» (1668); Ж. Берар «Искусство пения» (1755).

Образование первого профессионального учебного заведения, готовящего певцов, Королевской школы пения (1784).

Открытие Парижского национального музыкального института в 1793 году, переименованного в 1795 году в Консерваторию музыки и декламации. Режим работы. Педагоги: Ж. Госсек (1734–1829) – основатель Королевской школы пения и инспектор Консерватории музыки и декламации, автор первых пособий по пению, П. Гара (1762–1823), А. Хорон (1772–1834).

Тема 5. Французское вокальное искусство XIX века

Общественно-политическая и культурная жизнь Франции первой половины XIX века.

Париж 1830-1840 годов – центр европейской музыкальной культуры.

Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Д. Россини) – нового вида музыкального театра.

Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы нового романтического исполнительского стиля: Д. Грасс, А. Нурри, Ж. Дюпре (реформатор оперного искусства), М. Малибран.

Реализм в оперном искусстве. Опера «Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма в исполнительском искусстве Франции XIX века. Первые исполнители: С. Галли-Марье (Кармен), П. Лерье (Хозе).

Кризис «Большой французской оперы» и утверждение лирической оперы. Новые вокально-исполнительские приемы лирико-драматического выражения;

правдивость, искренность в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, К. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома.

Вокальная педагогика.

Первый программный труд – «Метод Парижской консерватории» (1803). Составители. Основные методические установки.

К. Дюпре (1806–1896) – реформатор вокальной методологии. Введение принципа *voix mixte sombre*; оценка принципа с позиций современных исследований певческого голоса.

М. Гарсиа (1805–1908) – выдающийся ученый и талантливый практик. «Школа пения» М. Гарсиа (1847, 1856).

Оценка основных методических установок с позиций современной практической педагогики и объективных данных, полученных с помощью исследовательской аппаратуры (работы В. Морозова, Л. Дмитриева, В. Чаплина, Л. Ярославцевой).

Тема 6. Вокальное искусство Франции с конца XIX – до 80-х гг. XX века

Импрессионизм как ведущее художественное течение на рубеже 1880–1890 годов. Импрессионизм в музыке. Значение оперы «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (1862–1918) в формировании нового исполнительского стиля.

М. Гарден – первая исполнительница партии Мелизанды (1902).

Декламационность вокальных партий в опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси и в опере «Испанский час» М. Равеля (1875–1937). Исполнительские задачи.

Ф. Пуленк (1899–1963) – создатель монооперы «Человеческий голос». Д. Дюваль – первая исполнительница монооперы «Человеческий голос».

Лучшие певцы XX века, пропагандисты музыки французских композиторов: Ж. Тиль, Л. Понс, Э. Кальве, М. Гай, Р. Горр, М. Робен, Р. Журден, Р. Креспин.

Вокальная педагогика.

Пересмотр методических установок под влиянием проникновения импрессионизма в оперную музыку.

Р. Дюгамель – реформатор вокальной методологии. Печатные труды Дюгамеля.

Анализ основных методических установок с позиций современных научных исследований.

Система воспитания певцов второй половины XX века. Своеобразие системы вокального образования в Парижской консерватории. Структура вокального факультета: «класс сольного пения», «класс лирического искусства» (оперный класс), «класс музыкальной комедии».

Раздел III. НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 7. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX века

Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосное пение (григорианский хорал). Проникновение светского начала в церковную музыку. Развитие жанра литургической драмы – прообраза оратории и оперы XVIII века.

Значение немецкой народной песни в формировании лютеранской церковной музыки.

Возникновение и развитие многоголосия (XVI век).

Роль Г. Шютца (1585–1672) в развитии стилистических черт немецкой вокальной школы.

Театрализация ораториального жанра в творчестве Р. Кайзера (1674–1739), Г. Генделя (1685–1759), Г. Телемана (1681–1767), И. Маттесона (1681–1764).

Значение инструментализма И.С. Баха (1685–1750) в формировании немецкой вокальной школы. Принцип музыкальной драматургии – единство и взаимосвязь вокальной и инструментальной партии.

Значение творчества Г. Генделя в развитии немецкой музыкальной драматургии в области светских жанров: оперы и оратории.

Значение Гамбургского и Мангеймского театров в формировании новых театральных, музыкальных стилей.

Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы.

Значение В.А. Моцарта (1756–1791) в развитии мировой музыкальной культуры. Вокально-эстетические взгляды Моцарта.

Первые исполнители главных партий в операх Моцарта: К. Кавальери, А. Стораче, Ф. Бенуччи, Фр. Буссани, А. Ланге, Фр. Альбертарелли, И. Хофер, И. Шиканедер, А. Готлиб.

Роль революционного народно-освободительного движения в возникновении новых эстетических принципов. Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена (1770–1827). Значение творчества Бетховена в дальнейшем развитии драматургии в оперном искусстве.

Открытие нового здания Венской оперы (1869).

Отражение романтизма в музыкальном искусстве. Дрезденский театр. Основополагающая роль К. Вебера (1786–1826) в создании немецкого романтического музыкального театра. Особенности музыкальной драматургии. Перерастание жанра зингшпиль в романтическую оперу.

Тема 8. Развитие немецкого вокального искусства с середины XIX до 80-х годов XX века

Р. Вагнер (1813–1883) – реформатор оперного искусства. Создание музыкальной драмы. Новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Неотделимость голосовой сферы от инструментальной. Значение творчества Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца.

Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX века: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура.

Применение новых композиторских и исполнительских приемов и средств выразительности в вокальных партиях опер Р. Штрауса (1864–1949) «Саломея» и «Электра». Неоклассицизм в оперном искусстве. Исполнительские задачи в опере «Кавалер розы».

Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала XX века в творчестве А. Шёнберга (1874–1951) – основоположника новой венской композиторской школы.

Вокально-техническая сложность в партиях оперы «Воцтек» А. Берга (1885–1935). Ритмическое своеобразие и свобода звуковысотного рисунка вокальной мелодии. Разнообразие исполнительских приемов. Интонация как основное средство выразительности в раскрытии образа.

Синтез звука, слова, жеста в опере «Умница» К. Орфа (1895–1982) как отражение тенденций в театральном искусстве XX века.

Оперное искусство Германской Демократической Республики.

Характерные черты театральной культуры, точность прочтения текста, чистота интонации, безукоризненность звучания ансамблей, свобода сценического поведения, органичность перехода от речи к пению.

Своеобразие интерпретации русской классики.

Вокальная педагогика.

Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванное фонетическими особенностями языка и специфичностью и сложностью оперной музыки Р. Вагнера.

Система воспитания певца в консерваториях Берлина, Дрездена, Лейпцига, Веймара.

Раздел IV. СОВРЕМЕННОЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (1980- 2003)

Оперная культура Италии. Широкая сеть оперных театров Италии (более 50) с доминирующим значением театра «Ла Скала», ставшей ареной звезд мирового значения. Нивелировка национальных школ, становление эталонного звучания в рамках верди-веристского исполнительского стиля. Произведения нового музыкального языка, атональная и авангардная музыка (Л. Ноно, Дж. Менотти и др.).

Интенсификация оперной жизни Франции. Слияние «Гранд-Опера» и «Опера Комик» в единую парижскую национальную оперу. Опера О. Мессиана «Св. Франциск Ассизский». Новые задачи, поставленные перед певцами. Открытие в 1990 году «Опера Бастилии» – одного из технически совершенных театров мира. Открытие большого количества оперных театров в провинциях. Роль театров в городах Бордо, Лимож, Нанси, Экс-ан-Прованс в воспитании молодых оперных исполнителей.

Оперная жизнь Германии. Характерные черты оперной театральной культуры: высокое ансамблевое искусство, владение сценической речью и органичный переход от пения к речи.

Ведущие театры Германии и Австрии. Культурный обмен с другими странами. Роль зальцбургских фестивалей.

Оперные театры мира: один из ведущих театров мира – лондонский «Ковент-Гарден» (1732); Венская государственная опера (основана в середине XVIII века.); цюрихский «Опернхаус» (1891); оперный театр «Лисео» в Барселоне (1847); стокгольмская «Королевская опера» (1889); «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке (1883); Театр «Колон» в столице Аргентины Буэнос-Айресе (1908)

Зарубежная вокальная педагогика на современном этапе.

Основные методические установки практической педагогики и их анализ с позиций современной науки о голосе.

ИСТОРИЯ РУССКОГО, СОВЕТСКОГО И СОВРЕМЕННОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИИ

Раздел I. ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Истоки русской национальной вокальной школы

Народная вокальная культура. Самобытные черты видов вокализации русской песни: особенности кантилены и колоратуры; вокальная техника и исполнительская культура народного пения. Известные исполнители – Арина Федосова, Рябинины, Клещев и др.

Характеристика церковной вокальной культуры IX–XVII веков. Особенности церковного пения – тихогласие, узость интервалов и диапазона. Успехи Школьной драмы Киевской духовной академии.

Педагогика церковной культуры. Система воспитания певца. Обучение пению в хорах Государевых певчих дьяков.

Первые учебники музыкальной грамоты: «Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца» (1667) и «Грамматика мусикийская» Н. Дилецкого (1678); анализ их вокально-технических и исполнительских установок.

Тема 2. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII века – первой четверти XIX века

Характеристика эпохи. Национальные театральные зрелищные формы России как предпосылки развития национального оперного театра. Начальные этапы развития оперного театра; сочетание драматического и вокального искусств.

Проникновение итальянской вокальной музыки в Россию (1731). Ф. Арайя и его деятельность в России. В. Манфредини, Б. Галуппи, Дж. Паизиелло, Дж. Сартти, Д. Чимароза и значение их деятельности в развитии отечественной вокальной культуры.

Первая опера, написанная на русский текст и исполненная русскими певцами, «Цефал и Прокрис» Ф. Арайи и А. Сумарокова (1755). Открытие общедоступного театра в Петербурге оперным спектаклем «Танюша» Ф. Волкова (1756). Возникновение первых русских опер: «Анюта» (1772); «Мельник – колдун, обманщик и сват» М. Соколовского (1779), «Ямщики на подставе» Е. Фомина (1787), «Федул с детьми» В. Пашкевича (1791) и др.

Антрепризы Локателли, Книппера и Медокса в Москве и Петербурге.

Появление французской комической оперы в России (1764). Роль иностранных музыкантов в развитии отечественной музыки.

Оперная культура крепостных театров Долгоруких, Волконских, Шереметевых, Воронцовых, Апраксиных.

Выдающиеся оперные певцы XVIII века: А. Крутицкий, В. Самойлов, Я. Воробьев, Ст. Евстафьев, Т. Белогородский и Е. Белогородская, А. Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова. Искусство певцов первой четверти XIX века: Е. Урановой-Сандуновой, В. Самойлова, А. Ивановой, Ж. Фодо-Менвьель – вершина развития культуры XVIII века.

Разъединение оперной и драматической трупп при Кавосе (1803).

Начальный этап развития отечественной критики.

Вокальная педагогика.

Придворная певческая капелла. Сухопутный шляхетский корпус (1732). Глуховская школа пения (1740). Смольный институт. Воспитательный дом, основанный И.Бецким. Начало подготовки воспитанников «по специальностям» в Петербургском театральном училище (1779). Система воспитания певцов.

Тема 3. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века

Характеристика предглинкинской эпохи.

Романтические музыкально-сценические произведения А. Верстовского (1799–1862): «Пан Твардовский» (1828), «Аскольдова могила» (1835), «Громобой» (1857) и др.

М. Глинка (1804–1857) – создатель первой русской национальной классической оперы. Основоположник русской академической вокальной школы. Оперы Глинки: «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) – начало развития двух направлений в оперном творчестве русских композиторов.

Новаторство в создании образа Ивана Сусанина.

Новаторство А. Даргомыжского (1813–1869) в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонаций разговорной речи в мелодике вокальных партий.

Значение высокого профессионализма музыкальной критики в развитии русской вокальной культуры.

Вокальная педагогика.

Выдающиеся педагоги эпохи: М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский. Система воспитания певцов.

Основные установки вокально-педагогического метода Глинки.

«Школа пения» А. Варламова (1840) – основные вокально-технические и исполнительские установки; характеристика упражнений и вокализов. Ученики Варламова.

А. Даргомыжский, его прогрессивное понимание термина «вокальная школа»; основное направление педагогической работы. Ученики Даргомыжского.

Тема 4. Музыкальная жизнь России 1860-1870-х годов и развитие русской певческой культуры

Характеристика эпохи. Метод критического реализма как одно из основных стилистических направлений в искусстве.

Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Роль прогрессивных музыкантов и критиков в дальнейшем развитии русской оперы и национальной вокальной школы (П. Чайковский, Ц. Кюи, В. Стасов, А. Серов, Н. Кашкин, Г. Ларош и др.)

Открытие Мариинского театра (1860). Противодействие русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений; общественное признание прогрессивного русского театра и начало кризиса итальянского театра в России.

Выдающиеся певцы – пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, Ю. Платонова, И. Мельников, А. Лавровская, Ф. Комиссаржевский, А. Меньшикова, А. Александрова-Кочетова.

Вокальная педагогика.

Система воспитания певцов. Открытие Петербургской (1862) и Московской консерваторий (1866). Основные вокально-педагогические установки выдающихся профессоров Петербургской и Московской консерваторий. Оценка их установок с позиций современной вокальной педагогики и науки о голосе. Отличие творческих направлений Петербургской и Московской консерваторий.

Тема 5. Развитие русского вокального искусства конца XIX - начала XX века

Характеристика эпохи. Национальная самобытность композиторов «Могучей кучки» (М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи).

Расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты стилей композиторов М. Мусоргского (1839–1881), П. Чайковского (1840–1893), Н. Римского-Корсакова (1844–1908) и их вокально-эстетические взгляды. Вокально-технические, исполнительские и актерские задачи; сложности воплощения вокальной музыки композиторов.

Первые интерпретаторы оперной музыки Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления); Е. Мравина, М. Славина, М. Каменская, М. Климентова-Муромцева, Е. Лавровская, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая, И. Тартаков и др.

Характеристика оперной культуры Большого и Мариинского театров.

Появление частных оперных театров и их значение в развитии русской культуры.

Московская частная опера – театр С.И. Мамонтова

Опера С.И. Зимина (1904–1917).

Плеяда выдающихся певцов предреволюционного периода, исполнителей русской и западноевропейской оперной классики: Е. Збруева, М. Бенуа, Н. Ермоленко-Южина, В. Касторский, Л. Сибиряков, П. Андреев, В. Петров, М. Бакланов, Д. Смирнов, И. Алчевский, Ф. Литвин.

Гастроли русских певцов за рубежом. Триумфы Русских сезонов С.П. Дягилева в Париже. Мировое признание русского театра и его национальной вокальной школы.

Оперные певцы – пропагандисты камерной классики и современной музыки.

Вокальная педагогика.

Система воспитания певцов и режим. Основные положения вокально-методических трудов и проектов реформ вокального образования в изданиях 1880–1900-х годов. (И. Прянишников, А. Додонов, Ю. Арнольд, К. Мазурин, С. Сонки, К. Кржижановский и В. Карелин). Характеристика основных взглядов и методических установок педагогов-практиков.

Итоги русского вокального искусства в предреволюционные годы. Рост театральной культуры в России. Вокальная культура Народных домов и широкой сети вокальных классов и оперных студий.

Тема 6. Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов.

Влияние творчества Ф.И. Шаляпина на мировую вокальную культуру

А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов – выдающиеся русские певцы. Жизненный и творческий путь.

Великий русский певец Ф.И. Шаляпин – непревзойденный мастер мирового оперного театра.

Значение творчества Шаляпина для современного отечественного и зарубежного вокального искусства.

Определяющее влияние представителей творческой интеллигенции различных видов искусства (художников, актеров, композиторов и т.д.) на становление выдающихся русских певцов-исполнителей.

Раздел II. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 7. Становление и развитие советского вокального искусства

(с 1917 по 1941 год)

Характеристика искусства революционного времени. Первые декреты и постановления советского правительства, определившие идейные и правовые основы существования и развития музыкальных, творческих организаций – театров, филармоний и музыкальных учебных заведений. Новые формы зрелищных представлений первых революционных лет.

Проблемы отражения революционной героики на оперной сцене. Сложности и противоречия развития советского оперного искусства. Направление поисков нового музыкального языка. Значение авторитета великих русских певцов в формировании репертуара театров.

Репертуар оперного театра 1920-х годов: И. Стравинский – «Мавра» (1922); А. Пащенко – «Орлиный бунт» («Пугачевщина») (1927), Р. Глиэр – «Шахсенем» (1927) и др.

Первые оперные студии и их творческие цели. Значение К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в воспитании певца-актера и в создании спектакля; репертуар и различие художественных направлений. Новаторство и художественный облик оперных спектаклей В.Э. Меерхольда.

Эпоха становления советского театра и расширение репертуара классических опер в 1930-е годы. Первые постановки опер С. Прокофьева (1891–1953) – «Любовь к трем апельсинам» (1921) и «Игрок» (1929) и их новаторское значение. Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер композитора.

Оперы Д. Шостаковича (1906–1975). Характеристика музыкальной драматургии и вокального стиля.

Первые советские оперы: «Тихий Дон» (1935) и «Поднятая целина» (1937) И. Дзержинского; «Кола Брюньон» («Мастер из Кламси») (1938) Д. Кабалевского; «В бурю» (1939) Т. Хренникова на сценах театров.

Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские трудности в освоении нового композиторского языка: проблемы интерпретации, интонации, создания образа, адаптации к новому нетрадиционному оркестровому звучанию.

История вокального искусства советских республик в период с 1917 по 1941 год. Развитие самобытности национальных вокальных культур в музыкальных театрах. Овладение основами оперной вокально-технической культуры певцами союзных республик. Декады национального искусства в Москве. Выдающиеся певцы национальных республик: К. Байсеитова, Х. Насырова, Т. Сазандарян, М. Литвиненко-Вольгельмут, О. Петрусенко, Бюль-Бюль (М. Мамедов) и др.; их вокальная и актерская культура.

Выдающиеся исполнители камерной русской, зарубежной классики и новой советской музыки: М. Оленина-д'Альгейм, З. Лодий, Л. Доливо, А. Малюта, Н. Дорлиак. Характеристика исполнительской деятельности.

Конкурсы певцов и их роль в развитии советского вокального искусства.

Вокальная педагогика.

Система вокального образования. Организация рабфаков и воскресных рабочих консерваторий. Исследовательская, организаторская деятельность

Государственного института музыкальной науки (ГИМН) (1921–1932). Подготовка национальных кадров для оперных и музыкальных театров республик.

Основные вокально-технические, исполнительские установки и методы ряда выдающихся педагогов: И. Томарса, К. Дорлиак, Н. Сперанского, А. Ардера, Н. Вронского, Н. Райского, Е. Петренко и др.

Краткий обзор основных вокальных научно-методических трудов и научные исследования в области голосообразования (Е. Малютин, А. Музехольд, Ф. Заседателей, В. Багадуров, И. Левидов, Л. Работнов, Д. Аспелунд, С. Ржевкин).

Вокальные конференции (1925, 1937, 1940 годов) и их значение в деле совершенствования вокального образования в стране.

Тема 8. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины XX века (до 1970-х годов)

Оперные театры страны в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Отражение освободительной народной борьбы на оперных сценах – премьеры новых опер: «Емельян Пугачев» (1942) и «Севастопольцы» (1946) М. Ковалю; «Огни мщенья» (1945) Э. Каппа; «Призыв гор» (1947) Д. Торадзе; «Молодая гвардия» (1947) Ю. Мейтуса; «Война и мир» (1943) и «Повесть о настоящем человеке» (1948) С. Прокофьева; «Под Москвой» (1943), «Семья Тараса» (1950), «Никита Вершинин» (1955) Д. Кабалевского; «Неизвестный солдат» (1967) К. Молчанова.

Отражение массового героизма советских людей в вокальном искусстве – массовые песни. Выступления оперных певцов на фронтах (фронтовые бригады), в госпиталях и воинских частях (М. Михайлов, Н. Шпиллер, И. Козловский, М. Максакова, С. Лемешев, В. Давыдова и многие другие).

Оперное творчество композиторов середины XX века: А. Спадавеккиа, Ю. Шапорина, В. Шебалина, А. Холминова. Характеристика оперной драматургии композиторов; задачи певцов.

Вокальная педагогика.

Работа музыкальных учебных заведений в условиях войны. Новые учебные заведения. Открытие Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1944).

Всесоюзное вокальное совещание (Ленинград, 1954) и Всесоюзная конференция (Москва, 1966) – утверждение основных принципов советской вокальной педагогики. Вокальная педагогика союзных республик. Ежегодные (с 1967 года) вокальные конференции и смотры вокалистов – выпускников музыкальных вузов Российской Федерации.

Тема 9. Развитие вокальной культуры второй половины XX века (до 1991 года)

Оперные театры страны 1970–1991 годов. Русская классика, советские оперы, оперы зарубежных композиторов на сценах театров. Успехи развития национальной оперы.

Появление новых оперных спектаклей: С. Слонимского; К. Молчанова, Р. Щедрина, А. Спадавекия, А. Рыбникова, А. Николаева, М. Таривердиева, Ю. Фалика, А. Холминова, Т. Хренникова. Возросшие требования к уровню исполнительского мастерства певца-актера.

Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б.А. Покровского (1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. Перспективы развития камерных театров.

Достижения оперного искусства союзных и автономных республик. Стилистическое разнообразие репертуара и рост технического и исполнительского мастерства. Формирование академических театров республик. Дни культуры республик в городах страны. Ведущие певцы национальных театров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Эстонии, Башкирии, Бурятия, Татарии.

Развитие творческих контактов советских театров с зарубежными. Гастроли советских артистов и театров за рубежом.

Международные и всесоюзные конкурсы певцов и их лауреаты. Успехи певцов национальных республик на всесоюзных и международных конкурсах. Практика республиканских и региональных конкурсов.

Вокальная педагогика.

Работа вокальных факультетов музыкальных вузов и отделов музыкальных училищ. Проблематика методических и исследовательских работ кафедр. Основное содержание программ по специальным дисциплинам. Формы повышения педагогической квалификации.

Научная и организаторская работа Научно-методического совета по вокальному образованию при Министерстве культуры РСФСР. Конференции и совещания.

Краткое знакомство с основными печатными трудами и исследованиями в области вокального искусства (Л. Дмитриев, В. Морозов, В. Чаплин, Л. Ярославцева, Н. Андгуладзе и др.).

Раздел III. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ

КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА

Вокальное творчество современных композиторов. Оперы: «Жизнь с идиотом» (1992) и «История доктора Иоганна Фауста» (1995) А. Шнитке; «Иван Грозный» (1995) С. Слонимского; «Мистерия оглашенных» (1996) А. Рыбникова; «Ванька» (2002) В. Агафонникова; музыкальная драма «Пещное действо» (1992) А. Николаева; музыкальный фарс «Ох, эти русские» (1993), опера «Три сестры» (1999) В. Тарнопольского; «Зимняя сказка»

А. Чайковского. Новаторская сущность их музыкально-драматургического языка. Новые требования к исполнителям.

Прочтение оперных произведений композиторов-классиков – Глинки, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и их критическое осмысление с позиции нового времени.

Открытие новых оперных, музыкальных театров и концертных организаций (Москва – «Геликон-опера», «Новая опера», «Арбат-опера» и др.). Новаторство и своеобразие режиссуры.

Новые виды оперного жанра на пороге XXI века: опера-драма, камерная опера, музыкальный спектакль, музыкальный фарс, опера-мюзикл, рок-опера и др.

Новые всероссийские и международные конкурсы и фестивали: Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей» в Калининграде, Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Конкурс конкурсов вокалистов в Саратове, Открытый конкурс музыкантов-исполнителей им. Н. Сабитова в Уфе, Всероссийский открытый конкурс вокальной музыки им. Г.В. Свиридова в Курске; ежегодные фестивали: им. Ф.И. Шаляпина в Казани, им. М. Михайлова в Чебоксарах и др.

Ведущие оперные исполнители конца XX – начала XXI века

Вокальная педагогика.

Открытие новых музыкальных учебных заведений: консерватории в Краснодаре и Магнитогорске; Институт современного искусства, Академия хорового искусства, Международный славянский университет (институт) им. Г.Р. Державина, Государственная классическая академия им. Маймонида в Москве, Оренбургский государственный институт искусств и др.

Научная и организаторская работа Научно-методического совета по вокальному образованию при Министерстве культуры России. Ежегодные смотры вокалистов – выпускников музыкальных вузов России.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению первого семестра и экзамена после второго. На зачете студент отвечает на один из предложенных преподавателем вопросов. Экзаменационные билеты включают три вопроса:

два - по пройденному теоретическому материалу курса (история вокального искусства, вокальная педагогика) и один, связанный с исполнительским искусством ведущих певцов-профессионалов мира и композиторским наследием

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

- Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Ч. III. – М., 1956.
Боровский В. Московская опера С.И. Зимина. – М., 1977.
Вопросы оперной драматургии // Сборник статей. – М., 1975.
Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953.
Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр от истоков до середины XVIII века. – М., 1957.
Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр второй половины XVIII в. – М., 1960.
Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. – Л., 1959.
Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. (1836–1856). – Л., 1969.
Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. (1857–1872). – Л., 1971.
Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. (1873–1889). – Л., 1973.
Гозенпуд А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И. Шаляпин (1890–1904). – Л., 1974.
Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций (1905–1917). – Л., 1975.
Гозенпуд А. Русский советский оперный театр (1917–1941). – Л., 1963.
Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968.
Кандинский А., Левашова О. История русской музыки. – М., 1972. Т. I.
Кандинский А. История русской музыки. – М., 1984. Т. II.
Львов М. Из истории вокального искусства. – М., 1963.
Львов М. Русские певцы. – М., 1965.
Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике А.С. Даргомыжского // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. – М., 1975.
Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1972.
Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979.
Серов А. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. – Л., 1984.
Стасов В. Избранные статьи о М.И. Глинке. – М., 1955.
Федор Иванович Шаляпин. В 3-х томах. – М., 1976, 1977, 1979.
Чайковский П. Об опере и балете. – М., 1960.

б) Дополнительная литература:

- Агин М. Некоторые аспекты становления и развития мирового вокального искусства // Национальные вокальные школы России. – М.–Чебоксары, 2001.
Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978.
Асафьев Б. М. И. Глинка. – М., 1964.

- Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М. Глинка. – М., 1950.
- Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. Глинки. – М., 1968.
- Барсов Ю. Вокальные фрагменты. – Нижний Новгород, 2002.
- Барсова Л. Н. И. Забела-Врубель. – Л., 1982.
- Богомолов Н. 60 лет в оперном театре. – Л., 1967.
- Большой театр СССР. – М., 1976.
- Борис Гмыря: Статьи, дневники, письма, воспоминания. – М., 1988.
- Вокальный факультет Российской академии музыки им. Гнесиных /Автор-сост. М.С.Агин – М., 2001.
- Вопросы вокальной педагогики. – М., 1962, 1964, 1967, 1969, 1976, 1984. – Вып. 1-5,7.
- Гарин Э. С Мейерхольдом. – Л., 1974.
- Глинка М. Записки. – М.-Л., 1980.
- Гозенпуд А. Иван Ершов. – Л., 1986.
- Горбунов Н. Федор Шаляпин в Японии и Китае. – М., 2002.
- Грошева Е. Большой театр. – М., 1962.
- Грошева Е. Иван Паторжинский. – М., 1976.
- Демченко А. Дарить людям радость. Леонид Сметанников. – Саратов, 1993.
- Доливо А. Певец и песня. – М., 1948.
- Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2000.
- Зарубин В. Большой театр. – М., 1994.
- Каплан Э. Жизнь в музыкальном театре. – Л., 1969.
- Кашкин Н. Русские консерватории и современные требования искусства. – М., 1906.
- Коган Г. Избранные статьи. – М., 1972.
- Коткина И. Атлантов в Большом театре. – М., 2002.
- Кремлев Ю. Эстетические взгляды Прокофьева. – М.-Л., 1956.
- Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. – М., 1957.
- Ласточкина К. О. А. Петров. – Л.-М., 1950.
- Левашова О. Михаил Иванович Глинка. В 2-х т. – М., 1987–1988.
- Левик С. Записки оперного певца. – М., 1955.
- Левик С. Четверть века на сцене русской оперы. – М., 1970.
- Левко В. Моя судьба в Большом театре. – М., 2000.
- Ленинградская консерватория в воспоминаниях. В 2-х т. – Л., 1987–1988.
- Ливанова Т. Оперная критика в России. – М., 1973.
- Львов М. А. В. Нежданова. – М., 1952.
- Мартынов И. О музыке и ее творцах. – М., 1980.
- Московская консерватория. – М., 1966.
- Никитин С. Сергей Рахманинов. Федор Шаляпин. – М., 1998.
- Пазовский А. Дирижер и певец. – М., 1959.
- Петров И. Четверть века в Большом. – М., 2003.
- Полякова Л. Вокальные циклы Г. Свиридова. – М., 1971.
- Поляновский Г. Н.А. Обухова. – М., 1980.

- Пружанский А. Отечественные певцы (1750–1917). – М., 1991. Ч.1.; – М., 2000. Ч.2.
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
- Рейзен М. Автобиографические записки, статьи и воспоминания. – М., 1980.
- Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1985.
- Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. – М., 1963.
- Седов А. Чайковский о вокальном искусстве // Подготовка профессионального певца. – Нижний Новгород, 1997.
- Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
- Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. – Л.-М., 1940.
- Театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Л., 1976.
- Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. – Киев, 1982.
- Шейко Р. Елена Образцова: Записки в пути. Диалоги. – М., 1987.
- Шкафер В. Сорок лет на сцене русской оперы. – Л., 1936.
- Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981.
- Этот гений – Федор Шаляпин: Воспоминания. Статьи. – М., 1995.
- Яковенко С. Актуальные проблемы исполнения современной музыки: Автореф. док. дис. – М., 1997.
- Яковенко С. Павел Герасимович Лисициан в искусстве и жизни. – М., 2001.
- Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. – М., 1999.
- Яковлева А. Русская вокальная школа. – М., 1999.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История вокального искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Оперный класс**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Оперный класс»:

- подготовка профессионального певца-актёра, отвечающего многообразным требованиям современного музыкального театра;
- углубление необходимых знаний и умений в области актёрского мастерства и вокального исполнительства;
- воспитание творческой личности, способной к самостоятельному процессу работы над партией-ролью;

Задачи дисциплины:

- развитие внутренней и внешней актёрской техники;
- расширение практических навыков актёрского мастерства в использовании комплекса художественных средств создания сценического образа;
- развитие навыков правдивого вокально-сценического существования на материале оперных отрывков;
- развитие способностей сценического взаимодействия в ансамбле;

II. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – особенности психологии творческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
УК-3. Способен осуществлять	<i>Знать:</i> – этические нормы профессионального

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
	<i>Уметь:</i> – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения;
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи;
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя мелкогрупповые занятия, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведётся в течение четырёх семестров второго и третьего годов обучения.

№п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Зачётные единицы	Часы	Мелкогрупповые занятия	Самостоятельная работа	Распределение по семестрам									
		Трудоемкость по ФГОС	Трудоемкость			1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной и итоговой аттестации	
						Количество недель									
						17	16	17	16	17	16	17	14	зачёт	экзамен
Б.1.Б.20	Оперный класс	10	360	132	228			2	2	2	2			3,5	6

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Содержание дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины:

1. Предварительный этап работы
2. Музыкальная драматургия и вокальная выразительность (работа с дирижёром)
3. Поиск сценического действия (работа с режиссёром)

1. Предварительный этап работы

1.1. По согласованию с педагогом по сольному пению выбор музыкального материала: сцены и речитативы, ансамблевые сцены, акты из опер.

1.2. Изучение оперного клавира - источника замысла композитора. Анализ либретто и музыкальной драматургии отрывков в контексте всей оперы. Определение общих и конкретных вокально-сценических задач выбранных фрагментов: жанровые и стилистические особенности музыки, драматургические линии развития жизни персонажей, основной конфликт и действенные задачи их взаимоотношений.

1.3. Музыкальная работа с концертмейстером: изучение вокальной партии, её ритмической и темповой составляющих, длительность нот и наличие динамических нюансов, освоение текста на языке оригинала. Сдача музыкально подготовленного материала дирижёру для дальнейшего проведения индивидуальных занятий и спевков.

Музыкальная драматургия и вокальная выразительность (работа с дирижёром)

2.1. Определение стилистических и жанровых особенностей музыкального материала. Раскрытие образной структуры музыки и её драматургического развития.

2.2. Углубление и конкретизация музыкальных задач для достижения точного воспроизведения авторского текста: ясность динамического разнообразия, выразительность и нюансировка пения, точность смысловых ударений и действенность чётко пропетого слова, выстраивание музыкально-смысловой фразы.

2.3. Поиск интонационного многообразия в процессе создания сценического образа. Мысль и её интонационное воплощение в пении.

2.4. Проведение спевков для работы над ритмической точностью и балансом звучания в ансамблях, уточнение музыкальных выразительных средств и действенных задач осмысленного пения.

2.5. Принцип действенного анализа музыки оперных отрывков и актов — основа интерпретации вокальной партии в спектакле.

Поиск сценического действия (работа с режиссёром).

3.1. Оперный класс – это дальнейшее методологическое развитие принципов действенного анализа системы К.С. Станиславского с углублённым использованием методов физических действий в процессе работы над партией – музыкальной ролью.

3.2. Развитие навыков сценического существования в музыке с использованием элементов актёрского мастерства: воображение, воля, внимание, вера в сценическую правду, восприятие и оценка факта, действенная задача и поступок. Поиск психофизического оправдания вокальных задач.

3.3. Разбор смыслового и психологического развития действия оперы, определение событийного ряда, соотношения сценических задач и музыки в отдельных сценах.

3.4. Восприятие музыкального материала по законам сценического существования: «Что я делаю?» и «Для чего я это делаю?». Для совершения действия в предлагаемых обстоятельствах оперы формируются задачи, зависящие от содержания и характера музыки.

3.5. Действенный анализ музыки и логика поведения в предлагаемых обстоятельствах жизни персонажа. Поиск эмоциональной природы действия – подтекста и психофизического самочувствия в подлинном органическом действии. Характер музыки и сценические задачи, определяющие действенность пения и выразительность пластики. Осмысленная мизансцена.

3.6. Органическое существование на сцене – непрерывный процесс восприятия музыки. Её раскрытие через осмысленное пение и оправданные физические действия. Постепенное усложнение сценических задач и предлагаемых обстоятельств в создании образа: от простых психофизических действий в небольших отрывках до сложных психологических коллизий в оперных актах.

Примеры оперных партий для изучения из репертуара Оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского РАМ им. Гнесиных

- Партия графа Альмавивы из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия графини Розины из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Марцелины из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Бартоло из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Базилио из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Евгения Онегина из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Татьяны из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского

- Партия Ленского из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Ольги из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Лариной из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Филиппьевны из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Лизы из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Графини из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Полины из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Германа из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия графа Томского из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия князя Елецкого из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Чекалинского из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Сурина из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Мими из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Мюзетты оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Рудольфа из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Марселя из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Шонара из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Коллена из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Альциндора из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия ДжанниСкикки из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Лауреттыиз оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Дзитты из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Ринуччо из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Герардо из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Неллы из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия БеттодиСинья из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Симоне из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Марко из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Чьески из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини

- Партия Виолетты Валери из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Альфреда Жермона из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Жоржа Жермона из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Флоры Бервуаиз оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия барона Дуфоля из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Дона Паскуале из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия доктора Малатесты из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Эрнесто из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Норины из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Алеко из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия молодого цыгана из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия старика из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия Земфиры из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия старой цыганки из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия графа Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Бартоло из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Розины из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Базилио из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Берты из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Памины из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Папагены из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первой дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второй дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Третьей дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Третьего мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта

- Партия Тамино из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Папагено из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Зарастро из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Оратора из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого воина из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго воина из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого жреца из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго жреца из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Иоланты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Марты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Бригитты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Лауры из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия короля Рене из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Водемона из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Альмерика из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Бертрана из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Роберта из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Эбн-Хакиа из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского

4.2. Требования к промежуточным и итоговым формам контроля

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока в 4 семестре, зачётов в 3,5 семестре и экзамена в 6 семестре.

Примерные требования к зачётам и экзамену:

3-й семестр: оценка результатов музыкальной и сценической работы над сценой из оперы (сцена и ансамбль, сцена и ария и т.д.) - зачёт.

4-й семестр: оценка результатов музыкальной и сценической работы над сценами или актом из оперы - контрольный урок.

5-й семестр: оценка результатов музыкальной работы над одним и более актов из оперы («Свадьба Фигаро», «Евгений Онегин», «Богема»), музыкальная сдача партий - зачёт.

6-й семестр: оценка результатов музыкальной и сценической работы над одним и более актов оперы - экзамен с оркестром.

Критерии оценивания формирования компетенций:

1. Овладение сценой или актом оперы в зависимости от семестра.
2. Умение создать музыкально-сценический образ, правдиво раскрывающий поведение персонажей.
3. Воплощение логики сценического существования в музыке с помощью метода физических действий.
4. Артистизм, свобода исполнения и сценическая органика.

Показатели оценивания компетенций:

1. Точность музыкального освоения партии.
2. Ясная дикция и артикуляция текста, верная фразировка и логика ударных слов во фразе.
3. Умение совместить физические действия с точностью вокального интонирования.
4. Оправданное сценическое существование в предлагаемых обстоятельствах музыкальной драматургии.
5. Взаимодействие с партнёрами в спектакле.
6. Эмоциональность, артистизм, свобода сценического существования и музыкальность.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей клавиры опер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Основная литература

1. Богатырев, В. Ю. Актер и роль в оперном театре : учеб.пособие / В. Ю. Богатырев. – Санкт-Петербург :СПбГАТИ, 2008. – 256 с.
2. Гозенпуд, А. А. Оперный словарь : справочное издание / А. А. Гозенпуд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.

3. Классические русские оперы: либретто / сост. Г. М. Сергеева. - Ростов на Дону: Феникс; Санкт-Петербург: Северо-запад, 2007.
4. Сабина, М. Д. Взаимодействию музыкального и драматического театров в XX веке: монография / М. Д. Сабина. – Москва: Композитор, 2003.
5. Павлюк, Г. Ф. Оперы классического наследия / Г. Ф. Павлюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 319 с.

Дополнительная литература

1. Ансимов, Г. П. Лабиринты музыкального театра XX века / Г. П. Ансимов. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2006. – 183 с.
2. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы. 1600–1850 / М. Л. Мугинштейн; ред. М. В. Борисова. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 639 с. + ил.
3. Холопова, В. Н. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям: научное издание / В. Н. Холопова. – Москва: Композитор, 2001.
4. Цодоков, Е. С. Опера: энциклопедический словарь / Е. С. Цодоков. – Москва: Композитор, 1999.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Танец, сценическое движение**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки

Автор:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Танец, сценическое движение»:

- создание условий для самореализации, саморазвития посредством танца;
- развитие пластики, координации;
- совмещение физических действий и звукоизвлечения;

Задачи дисциплины:

- развить танцевальность и пластичность, чувство ритма и такта, координации движений и техники владения телом;
- уметь ориентироваться в различных стилях, направлениях и техниках танца;
- уметь использовать танец в концертных номерах;
- иметь практические навыки постановки танцев и танцевальных движений;
- получить конкретные и осуществимые понятия о методах работы над формой театрализованного представления;
- овладеть навыками выстройки синтетического зрелища и профессиональными навыками движения, пластической культурой;
- развить образно-пластическое мышление с помощью пластики, сценического движения как средства режиссуры праздников;
- уметь правильно применять знания и умения;
- знать основные принципы методики обучения дисциплине;

II. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2.Способен определять круг	<i>Знать:</i> – особенности психологии творческой

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	деятельности;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения;
	<i>Владеть:</i> – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов;
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетные единицы и включает в себя групповые занятия, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение шести семестров первого, второго и третьего годов обучения. В конце второго и пятого семестра зачеты, в конце шестого семестра экзамен.

№п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Зачетные единицы	Часы	Групповые занятия	Самостоятельная работа	Распределение по семестрам									
		Трудоемкость по ФГОС	Трудоемкость			1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной и итоговой аттестации	
						Количество недель								Семестры	
						17	16	17	16	17	16	17	14	зачет	экзамен
Б.1.Б.21	Танец, сценическое движение	7	252	99	153	1	1	1	1	1	1			2,5	6

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестациям

4.1. Содержание дисциплины

Дисциплина «Танец, сценическое движение» призвана обучать артистов-вокалистов пластике, ритмике, чувству позы, различным стилям танцевального искусства, освоению особенностей различных танцевальных направлений, являющихся неотъемлемой частью работы артиста музыкального театра.

Студенты направления «Вокальное искусство» должны научиться технически правильно и выразительно исполнять танцы и танцевальные движения, часто встречающиеся в оперных постановках, и приобрести

необходимые знания стиля эпохи, ее манер. Занятия по Танцу дают практические навыки постановки танцев и танцевальных движений. Эти навыки в дальнейшем будут полезны артистам в их самостоятельной работе, особенно при отсутствии в театре балетмейстера или режиссера, который смог бы его заменить.

Основной задачей дисциплины является обучение студентов различным танцевальным и характерным сценическим навыкам, умению пластически ориентироваться в различных музыкальных направлениях, часто встречающихся в операх, владению студентами общепризнанными терминами танцевального искусства для устранения барьеров между артистами и хореографами.

Классический экзерсис – это фундамент, на котором держится все хореографическое искусство в целом. Какие бы ни были задачи у хореографа-постановщика или режиссера, будущий артист должен понимать, как исполнить задание, и как должно выглядеть готовое танцевальное па.

Классическая техника является единственно возможной всеохватывающей основой любого сценического танца, не только классического, но и народно-характерного, и исторического.

В основу **первого года обучения** дисциплине «Танец, сценическое движение» входит изучение основ балетного танца: позиции рук, ног, классических PortdeBras, основных движений у станка и на середине.

Последовательно изучая и отрабатывая каждое движение, учащиеся постепенно переходят от движений классического танца к движениям в стилистике разных стран и эпох. Основной уклон делается на движения рук и положение корпуса, затем ног. Разучивая основные позиции рук классического танца, педагог дает теоретический и практический материал о том, какие движения преобладают в танцах тех или иных направлений.

Основные движения у станка:

- Positiondepieds (позиции ног) I, II, III, IV, V.

- Demi-plieetgrandplie (полуприседание и большое приседание по I, II, III, IV и V позициям).
- Battementtendu (вытягивание ноги) в трех направлениях.
- Battementtenduetdemi-plie (вытягивание ноги, соединенное с полуприседанием)
- Petitbattementjete (маленький бросок ноги) в трех направлениях.
- Ronddejumbeparterre (полукруг ногой по полу) вперед и назад, по четвертям и по полукругу.
- Battementfrappe (легкий удар стопой ноги о щиколотку) в сторону.
- Battementfondu (плавное приседание на одной ноге) в сторону.
- Battementrelevelente (медленное поднимание ноги) на 45 градусов в трех направлениях.
- Passe (положение, при котором согнутая в колене нога подводится ступней под колено опорной ноги).
- Grandbattementjete (большой бросок ноги) в трех направлениях.

В театральных вузах круг упражнений классического экзерсиса на середине очень ограничен и может сводиться к упражнениям для рук, корпуса и головы, соединенных с движениями ног, к несложным прыжкам.

Основные движения на середине:

- положение и повороты корпуса, плеч и головы (epaulement)
- croise (вперед и назад)
- efface (вперед и назад)
- упражнения для рук, все виды Portdebras
- упражнения, повторяющие экзерсис у станка
- Releve (приподнимание на полупальцы)
- Pasbalance (боковое покачивание корпуса)
- Saute (прыжки маленькие и большие) по I, II и V позициям.

Отдельное внимание уделяется такому движению, как «Поклон». Поклон присутствует в стилистике всех стран и времен. Это приветственное движение, выполняемое наклоном корпуса вперед, сопровождаемое различными

положениями корпуса, рук и ног, часто с приседанием. Поклон в музыкальном спектакле зависит не только от времени действия и страны, но и от темпа музыки, и от музыкального размера.

На **втором году обучения** в программу добавляются более сложные движения у станка и на середине:

- Battementtendu с опусканием пятки на пол по II позиции.
- Battement tendujetenаполупальцах.
- Комбинации petit battement jete et battement pique.
- Battemmentfrappe в сторону на ступне ноги и на полупальцах.
- Battementfondu в трех направлениях на ступне ноги и на полупальцах.
- Battementdeveloppe (сгибание и разгибание ноги) в трех направлениях.
- Небольшое адажио, состоящее из relevent, passé и developpe, соединенное с движениями рук.
- Changementdepieds (прыжок с переменной ног по V позиции.
- Pasdebasque (прыжок с ноги на ногу).

Постепенно педагог переходит к освоению движений историко-бытовых и народных танцев.

Историко-бытовые танцы отражают особенности художественной культуры определенной эпохи и среды. Характерные черты этой культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, в одежде танцующих, их манерах. Студенты должны не только научиться технически грамотно исполнять эти танцы, но и ознакомиться со стилем движений, манерами и правилами поведения, научиться носить костюм и пользоваться различными аксессуарами туалета (держат веер, платок, трость и т.д.).

Введение в предмет. Историко - бытовой танец.

- Позиции рук и ног для исторических танцев.

- Танцевальный шаг (бытовой шаг, скользящий шаг, подъемный шаг, подбивающий шаг, шаги на полупальцах). Поклон и реверанс.

Разучиваются самые известные исторические танцы из опер:

- Менуэт (медленный и скорый), основные движения и элементы;
- Полонез, основные движения и элементы;
- Кадриль, основные движения и элементы;
- Галоп, основные движения и элементы;
- Вальс, основные движения и элементы;
- Мазурка, основные движения и элементы.

Танцы 17 и 19 веков – разучиваются характеристики эпохи и стилевые особенности.

На **третьем курсе** к классическому экзерсису у станка и на середине добавляются все более сложные движения, составляющие уже целые комбинации и полноценные танцевальные композиции:

- Адажио в более сложной форме
- Большие прыжки
- Вращения

К изучению историко-бытового танца добавляется разучивание народно-сценического танца. В каждой стране, у каждого народа, в различных провинциях, областях и городах складывались свои характерные черты плясок. Многогранность танцевального рисунка, богатство музыкальных ритмов и темпов народного танца обогащают многие оперные постановки. В свою очередь классический танец влияет на развитие техники народного танцевального творчества.

Разучиваются основные движения русских народных танцев, положения рук и ног; основные ходы (простой шаг с носка, переменный ход, ход с каблука); основные элементы русского народного танца («елочка», «гармошка», «веревочка», «ковырялочка», «моталочка», припадание,

«хлопушки» для юношей). Осваиваются выстукивания, дроби, подскоки, бег, прыжки. Разучиваются основные русские танцы: хоровод (основной шаг хоровода), кадрили (основной шаг кадрили), русский перепляс.

Разучиваются основные танцы и движения народов мира: основные шаги польки; цыганский танец, основные движения цыганских танцев (дробный ход, движения плеч, чечетка); испанский танец, основные движения испанских танцев (основные шаги, выстукивающие движения, скользящие шаги).

4.2. Требования к промежуточным и итоговым формам контроля.

Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока или зачета по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Контрольный урок или зачет проводится в форме выполнения практического задания, а также в форме открытых публичных выступлений (спектаклях оперной студии) с учетом посещаемости студентом аудиторных занятий. Преподаватель вправе применять для проведения промежуточной и итоговой аттестации модульно-рейтинговую систему, предварительно информируя студентов о принципах данной системы и обеспечивая систематическую информацию студенческого контингента о рейтинге текущей успеваемости.

1. Студент должен в полной мере продемонстрировать знания теоретической составляющей дисциплины «Танец, сценическое движение»;
2. Студент должен продемонстрировать умения и навыки танцевального искусства;
3. Студент должен владеть танцевальной терминологией (на французском языке);

4. Студент должен определять музыкальные направления и демонстрировать танцевальные движения, соответствующие данному направлению;
5. Студент должен участвовать во всех упражнениях, предложенных преподавателем в процессе изучения дисциплины;
6. Студент должен показать свои возможности в формировании замысла по всем темам дисциплины;
7. Студент обязан принять участие в организации процесса репетиции;
8. Студент должен принять участие в изготовлении реквизита, подборе или изготовлении элементов декорации, одежды;
9. Студент должен проявить готовность работать в коллективе для достижения необходимого результата;
10. Студент должен в практических опытах, показах и выступлениях проявить свои исполнительские возможности, умения и понимание технологических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Изучение курса завершается экзаменом, который включает показ сценической версии музыкального зрелища и устную защиту замысла и своего сценического образа. Обязательным условием допуска студента к экзамену (зачету) является выполнение всех практических заданий в течение курса, предоставление письменного варианта замысла своего эпизода или отрывка, защиты работы в качестве исполнителя.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей клавиры опер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

а) Основная литература:

1. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца : учебное пособие для вузов / Г.П. Гусев. – Москва : ВДАДОС, 2004.
2. Васильева-Рождественская, Маргарита Васильевна
Историко-бытовой танец : учебное пособие для вузов/ М.В. Васильева-Рождественская. – Москва : ГИТИС, 2005.
4. Никитин, Вадим Юрьевич
Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. : учебник/ В.Ю. Никитин. – Москва : Один из лучших, 2006.
5. Полятков, С. Сергеевич Основы современного танца/ С.С. Полятков. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.

б) Дополнительная литература:

6. Панферов, Виктор Иванович
Основы композиции танца: экспериментальный учебник/ В.И. Панферов. – Челябинск : Копейский рабочий, 2003.
7. Сидоров В. Современный танец. – М. : Первина, 1992.
8. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М. : Искусство, 1985.
9. Добровольская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. – Л., ЛГИТМиК : 1992.
10. Воронина И. Историко-бытовой танец. — М. : 1980.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Основы актерского мастерства**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы актерского мастерства»:

- привить студентам профессиональные навыки сценического поведения, умение воспринять и осуществить замысел постановщиков спектакля (режиссёра, дирижёра). Содействовать развитию у студентов способностей чувственно-художественного восприятия мира, образного мышления, а также пластической культуры, вокально-двигательной координации, для достижения органичного существования в сценическом пространстве.

Задачи дисциплины:

- развитие актёрской фантазии и воображения;
- умение запоминать сценический рисунок;
- обретение сценической свободы;
- умение ориентироваться в сценическом пространстве;
- обретение навыков партнирования на сценической площадке;

II. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2.Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – особенности психологии творческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения;
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники;
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетные единицы и включает в себя мелкогрупповые занятия и самостоятельную работу. Дисциплина ведётся в течение двух семестров первого года обучения и завершается экзаменом в конце второго семестра.

№п/п	Наименование дисциплин	Зачётные единицы	Часы	лек	гру	абот	а	Распределение по семестрам

	(в том числе практик)	Трудоемкость по ФГОС	Трудоемкость			1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной и итоговой аттестации	
						Количество недель								Семестры	
						17	16	17	16	17	16	17	14	зачёт	экзамен
Б.1.Б.22	Основы актёрского мастерства	4	144	66	78	2	2							-	2

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестациям

1.1. Содержание дисциплины

Раздел первый

Основы актёрского мастерства (I семестр)

Важнейшие задачи воспитания профессионального актёра – формирование творческой личности и раскрытие этой личности:

Актёры оперного театра, подчиняясь непреложным общетеатральным законам, работают в специфических условиях. Условность оперного театра в пении, эта условность – природа искусства актёра-вокалиста и именно она диктует правила поведения актёра в музыкальном театре, и именно поэтому методика преподавания актёрского мастерства имеет свои специфические особенности. Основываясь на базовой системе учения К.С. Станиславского, актёру современного музыкального театра необходимо освоить методику работы в оперном театре, основанную на постижении раскрытия музыкально-сценического образа, созданного композитором. Каждый нюанс, каждая пауза, слово есть составная часть этого действующего образа, основа которого заключается прежде всего в пении.

Существование артиста в оперном спектакле принципиально отлично от условий артиста драматического театра. Эта разница определена тем, что театральное искусство оперы особого рода, особой природы – музыкальной.

Поэтому, осваивая в I семестре общепринятые законы основ поведения актёра на сцене, необходимо с самых первых занятий строить их на музыкальном материале (без пения).

В конце I семестра проводится контрольный урок, содержащий индивидуальные и коллективные этюды, сочинённые и исполненные самими студентами на основе музыкального материала.

Раздел второй

Актёрское мастерство (II семестр)

Во II семестре работа со студентами может носить более дифференцированный характер, так как выявляются разные уровни способностей студентов и разная готовность к выполнению заданий по актёрскому мастерству. В основе занятий – театрализация музыкальных сочинений в широком смысле камерной формы: романсы, речитативы и арии из опер, небольшие оперные ансамбли. Студенты начинают принимать участие в спектаклях оперного театра-студии Академии в качестве артистов хора и миманса.

Основные темы к экзамену.

1. Театрализация камерных музыкальных сочинений.
2. Подготовка этюдов, отражающих основные законы поведения актёра-вокалиста в музыкальном театре.
3. Участие в хоровых и мимансовых сценах спектаклей оперного театра-студии.

4.2. Требования к промежуточным и итоговым формам контроля.

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце первого года обучения проводится экзамен.

На экзамене студент должен продемонстрировать:

- умение перевоплощаться на сцене, вызывая соответствующие художественному образу эмоции и психические состояния;
- владение методами психической саморегуляции, элементами сценического движения, сценической речи, навыками актёрского перевоплощения и управления своим эмоциональным состоянием;
- арсеналом художественно-выразительных средств.

Критерии оценивания формирования компетенций:

1. Степень освоения основ актёрского мастерства: внимание, воля, воображение и фантазия, сценическая свобода и раскрепощённость.
2. Овладение навыками сценического общения.
3. Умение определять простейшие психологические задачи и воплощать их в последовательном сценическом действии.
4. Знание драматургической коллизии оперного материала и взаимоотношений персонажей.
5. Сценическая одарённость, эмоциональная выразительность и артистизм.

Показатели оценивания компетенций:

1. Органичное и оправданное существование («Я в предлагаемых обстоятельствах») в небольших оперных отрывках (речитативы, дуэты, арии).
2. Умение определять конфликты, событийный ряд и сценические задачи («Что я делаю?» и «Для чего я делаю?») и воплощать их в зависимости от характера музыки.
3. Яркое слово в речитативах и смысловые ударения в музыкальных фразах.

4. Эмоциональная выразительность и артистизм, органика и раскрепощённость существования в музыке.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей клавиры опер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Основная литература

1. Березкина-Орлова В., Баскакова М. Телесно-ориентированная психотехника актера
2. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов
Букатов В. Коллективность актерского творчества
Бутенко Э. Сценическое перевоплощение
3. Ганелин Е., Бочкарева Н. От упражнения - к спектаклю
4. Готовский Е. Актерский тренинг
5. Киселева Н., Фролов В. Основы системы Станиславского. Термины (учебное пособие)
6. Копылова Е. Все об этюде и этюдном методе
7. Михоэлс С. Пути к образу
8. Писаренко Ю. Хрестоматия актера. Мимика. Грим. Прическа. Движение и речь
9. Товстоногов Г. Лекции. Принципы системы Станиславского
10. Чехов М. О технике актера
11. Чехов М. Тайны актерского мастерства. Путь актера
12. Щетинин М. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой

Дополнительная литература

1. Акимов Н. О принципах игры
2. Аль Д. Основы драматургии
Бентли Э. Жизнь драмы
3. Берри С. Голос и актер
4. Беседы К.С.Станиславского
5. Васильев А. Система Станиславского и ее развитие
6. Горчаков Н. Система Станиславского в действии
7. Дроздин А. Физический тренинг актера
8. Ершова А. Обучение и воспитание актера по системе П.М. Ершова

9. Кирсанова Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века (Рисунки к книге)
10. Малочевская И. Режиссерская школа Товстоногова
11. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. Часть первая
12. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. Часть вторая
13. Морозова Г. Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы
14. Русский костюм 1870-1890
15. Станиславский К. Профессия - артист
16. Станиславский К. Работа актера над собой
Станиславский К. 1 том
Станиславский К. 2 том
Станиславский К. 3 том
Станиславский К. 4 том
Станиславский К. 5 том
Станиславский К. 6 том
Станиславский К. 7 том
Станиславский К. 8 том
Станиславский К. Этика
17. Тарковский А. Уроки режиссуры
18. Товстоногов Г. Беседы с коллегами
19. Товстоногов Г. Зеркало сцены 1
20. Товстоногов Г. Зеркало сцены 2
21. Товстоногов репетирует и учит
22. Эфрос А. Репетиция - любовь моя

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Сценическая речь**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки

Автор:

І. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сценическая речь»:

- раскрытие творческой индивидуальности студентов- вокалистов;
- овладение спецификой сценической речи в музыкальном театре;
- воспитание профессионального артиста музыкального театра, умеющего осмысленно и эмоционально действовать словом;
- овладение основами мастерства сценической речи при исполнении вокальной партии;
- научить образному способу мышления в процессе анализа текста (произведений поэтического содержания);

Задачи дисциплины:

- развитие речеголосовых возможностей и орфоэпической культуры;
- приобретение навыков ярких речевых выразительных средств;
- выработка навыков «пропеваемого» оправданного слова;
- овладение навыками интонационно-логического анализа поэтического материала;
- освоение стихотворного материала с выполнением правил орфоэпии и принципов ритмомелодики речи;
- овладение техникой речи во взаимодействии с основами актёрского мастерства;
- овладение словесным действием в цепи логического физического существования;
- использование этюдного метода освоения материала;
- развитие самостоятельного волевого отношения к работе, умения фиксировать и воплощать творческие и технические задачи;
- применение теоретических знаний и практических навыков сценической речи в процессе подготовки партии – роли;

ІІ. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих	<i>Знать:</i> – особенности психологии творческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи,

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	обеспечивающие достижение поставленной цели;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения;
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи;
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы и включает в себя мелкогрупповые занятия, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения.

№п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Зачетные единицы	Часы	Мелкогрупповые занятия	Самостоятельная работа	Распределение по семестрам										
		Трудоемкость по ФГОС	Трудоемкость			1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной и итоговой аттестации		
						Количество недель								Семестры		
						17	16	17	16	17	16	17	14	зачет	экзамен	
Б.1.Б.23	Сценическая речь	4	144	66	78	2	2								2	-

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел I. Поэтический материал в системе освоения навыков сценической речи вокалистов

1. Критерий отбора поэтического материала
2. Постигание авторского замысла и грамматический разбор стихотворного текста
3. Интонационно-логический анализ текста

Раздел II. Действенный анализ текста

1. Речевые особенности словесного действия
2. Этюдный метод освоения поэтического материала

Раздел III. Использование музыки в процессе действенного анализа поэтического материала

1. Подбор музыки для этюдов
2. Романс, как средство приобретения речевых навыков

Раздел I. Поэтический материал в системе освоения навыков сценической речи вокалистов

1. Критерии отбора поэтического материала

1.1. Специфика «пропетого» слова в музыкальном театре и особый подход к процессу обучения студентов-вокалистов. Музыкальная природа интонированного слова в монологе (арии), диалоге (дуэте) и ансамбле. Темп, ритм, динамика, нюансы, мелодические контрасты музыкальной основы стихотворения.

Мелодическое построение поэтического материала, его метроритмическое соотношение, выразительные средства стихотворной формы в процессе обучения вокалистов сценической речью.

1.2. Индивидуальный творческий процесс студента в выборе стихотворений. Совпадение мироощущения исполнителя с авторским замыслом – важное условие увлечённости и целесообразности учебного процесса. Богатство русского языка и разнообразие поэтических форм изложения мысли в процессе отбора и работы над поэтическим материалом.

2. Постижение авторского замысла и грамматический разбор стихотворного текста

2.1. Работа над текстом – путь постижения смысла и передачи мыслей автора в яркой эмоциональной речевой форме. Умение действовать словом. Целенаправленность действенного слова в зависимости от конкретной задачи, цели и перспективы мысли.

2.2. Определение главной мысли – сверхзадачи стихотворения (о чём?). Главные и второстепенные смысловые фрагменты, кульминация (ради чего?), логическая перспектива мысли. Уточнение ритмического строя фразы. Речевые такты. Зависимость внутреннего действия (что я делаю?) от структуры фразы, её ритма, ударных слов и рифмы.

2.3. Ритмомелодика речи и исследование авторской пунктуации. Восемь знаков препинания: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки, тире. Особый смысл абзаца, скобок и кавычек.

Точка в устной речи предполагает понижение тона в конце фразы, абзаца или всего текста. Важно понять значение точки в развитии мысли, так как от этого

зависит характер тона голоса. Пауза, которая следует после точки, помогает движению мысли и создаёт ритм речи.

Запятая ставится внутри предложения, отделяя простые фразы. Запятая многоинтонационна: последовательное повышение голоса при перечислении; возникновение большой паузы после запятой при сопоставлении или противопоставлении; запятая перед соединительными союзами, обращением, перед деепричастием и т.д.

Точка с запятой сохраняет интонацию понижения, но по мере развития мысли, требует более насыщенной интонации.

Двоеточие поясняющий знак, требующий обязательных пауз и различных интонаций перед и после двоеточия.

Тире предполагает поясняющую паузу, а интонация после тире требует более яркого характера речи.

Восклицательный знак несёт характер завершающей интонации, но обозначает эмоциональность речи, зависит от содержания действенной задачи и оценки конкретных событий.

Вопросительный знак требует активности посыла, чаще всего предполагает повышения голосовой интонации, связанной с эмоциональной оценкой событий.

Многоточие обозначает незаконченность мысли и предполагает длительную паузу в тексте. Причины, вызвавшие многоточие, определяют характер интонации последнего слова перед многоточием и первого после него. Важность смысловых и выразительных функций знаков препинания для воплощения поэтического текста.

3. Интонационно-логический анализ текста

3.1. Связь знаков препинания с интонационно-логическим анализом текста. Одновременность логического разбора содержательной структуры произведения и поиска ярких речевых выразительных средств в работе над текстом.

3.2. Интонационно-логический анализ текста – это исследование подтекстов, глубинных смыслов, необходимых для раскрытия замысла автора. Зависимость мелодического звучания слова, фразы, строки, строфы от логического хода мыслей, оценок событий и эмоционального восприятия содержания.

Интонация - звуковое выражение мысли. Восходящая, нисходящая, восходяще-нисходящая, ровная мелодики осмысленной интонации. **Темп, тембр, паузы, словесные и смысловые ударения.**

3.3. Анализ стихотворения с точки зрения построения музыкальной фразы.

Размер стихотворения как ритм произнесения фразы.

Рифма в определении ударного и смыслового слова. **Ритм и метр** как важнейшие выразительные средства стихотворной фразы в поиске смысла и оправдания

эмоциональной природы стихотворения. Оправданная **цезура** внутри стиха и смысловая линия фразы. Зависимость **паузы** от смысла и подтекста. Изменение мелодической структуры фразы. **Смысловая пауза** в интерпретации текста. **Действенная пауза. Интонационная пауза. Ударение** словесное и смысловое, сила звука, интенсивность высоты тона.

3.4. Разнообразие и сочетание ритмических средств и много

вариантность психологического оправдания стихотворной формы.

Интонационно-логическое исследование поэтического материала и его творческая интерпретация.

Раздел II. Действенный анализ поэтического текста.

1. Речевые особенности словесного действия.

1.1. Действенный анализ текста – это умение раскрыть авторскую мысль, сделать её своей, найти для этого эмоциональные манки и психологические совпадения, скрыть подтекст и донести его в сверхзадаче.

1.2. Учение К.С. Станиславского о действенном анализе -методологическая основа предмета Сценическая речь. Освоение техники речи, работа над текстом при взаимодействии с мастерством актёра. Элементы актёрского мастерства в сценической речи и поиск словесного действия, их неразрывная связь с психофизическим состоянием.

1.3. Воображение и фантазия, возбуждение эмоциональной памяти, вера в предлагаемые обстоятельства существования в поиске «второго плана» и интерпретация текста. Принцип «я в предлагаемых обстоятельствах» и логика действия словом в воплощении смысловой задачи. Содержательность внутренней жизни и разнообразия эмоции в зависимости от предлагаемых обстоятельств.

1.4. Словесные действия как способ донесения существа происходящих событий. Речевая выразительность и логика физического существования. Выбор сценических выразительных средств.

2. Этюдный метод освоения поэтического материала.

2.1. Фантазии и воображения в процессе трансформации смысловых образов в образы зрительные. Тема этюда. Этюд – это сценически организованное психофизическое существование в пространстве.

2.2. Поиск психофизического действия в процессе углублённого и тщательного анализа смысловых и интонационно-логических задач. Благодаря

физическим действиям в этюде, мысль приобретает большую психологическую нагрузку, усложняются предлагаемые обстоятельства, уточняются события.

Разнообразие ритмического рисунка фразы в сочетании с ярким целесообразным физическим действием. Этюдный метод как наиболее продуктивное средство в воплощении замысла.

2.3.Целенаправленность существования в этюде, раскрепощённость, раскрытие актёрского дарования и сценического темперамента исполнителя.

2.4.Мелодические структуры речи, их интонационное разнообразие в определении психофизического существования в музыке.

Раздел III. Использование музыки в процессе действенного анализа поэтического материала.

1.Подбор музыки для этюдов.

1.1.Специфика речи в музыкальном театре, разнообразие интонаций и ритмического рисунка фразы, тональности и интенсивности произносимого слова, психофизическое поведение, яркость оценок события. Усиление эмоционального содержания этюда музыкой.

1.2.Способ изложения мысли в музыкальном этюде, интонационное разнообразие речи в зависимости от музыки: темповые, динамические и регистровые изменения, метро-ритмические соотношения, разнообразные нюансы и мелодические контрасты. Музыкальная основа как драматургия действенного развития этюда.

1.3.Отбор музыкального материала согласно замыслу этюда. Усложнение сценических задач в зависимости от ритмического строения стихотворения, разнообразных нюансов и мелодических особенностей характера музыки.

1.4.Комплексное овладение основами актёрского мастерства и сценической речи с элементами ритмики и сценической пластики. Приобретение навыков действенного подхода к музыке.

2. Романс, как средство приобретения речевых навыков.

2.1. Задачами второго семестра являются изучение драматургии романса, смыслового сочетания поэзии и музыки; овладение особенностями сценической речи, максимально приближенной к пению; интерпретация поэтического слова и действенное существование в этюде в зависимости от характера и содержания музыки.

2.2. Разбор поэтической составляющей романса происходит по всем правилам грамматического и интонационно-логического анализа, но с учётом мелодических особенностей вокальной партии и аккомпанемента. В работе над романсом исследуются сочетание и развитие поэтической и музыкальной составляющих. Поиск и оправдание интонаций, эмоциональных нюансов текста, совпадающих с нюансами музыки (*forte, fortissimo, piano, crescendo, diminuendo, legato, marcato* и т.д.).

2.3. Интонационно-логический анализ текста и действенный подход к музыке романса в определении сценических задач. Десять интонационных моделей мелодических структур: констатирующая, восклицательная, вопросительная, начинательная, противительная, перечислительная, пояснительная, императивная, уточняющая и вводная. Эти мелодические структуры являются источником многообразных действенных конструкций произносимых фраз.

2.4. Мелодика речи, её интонационное и ритмическое разнообразие в зависимости от конкретных темповых, динамических особенностей музыки романса. Разнообразные нюансы и мелодические контрасты в определении эмоциональных оттенков поэтического слова. Специфическое голосоведение при произнесении текста романса без пения.

2.5. Связь предмета сценической речи с актёрским мастерством и навыками, полученными в классе вокала. Умение правильно дышать и распределять дыхание по фразам, читать и петь на опоре, использование диапазона голоса, развитие чувства ритма и внутреннего слуха

2.6. Синтез действенного анализа драматургии музыки романса и его стихоритмической природы – кратчайший путь к воплощению осмысленной живой речи в сценическом этюде.

Рекомендуемые стихи

Стихи русских поэтов XIX - XX веков

- А. Пушкин: «И я слышал, что божий свет...»
 «Мой голос для тебя и ласковый, и томный...»
- М. Цветаева: «Вчера ещё в глаза глядел...»
 «Не любила, но плакала, Нет, не любила...»
«В раю»
 «Пригвождена к позорному столбу...»
 «Следующей»
 «Безумье и благоразумье...»
 «Никто ничего не отнял...»
 «Как правая и левая рука...»

«Я вас люблю всю жизнь и каждый день...»
 «Две песни» («Вчера ещё в глаза глядел»)
 «Двое»
 «Попытка ревности»
 «Кармен»
 «Кабы нас с тобой да судьба свела...»
 «Мне нравится, что вы больны не мной...»

А. Ахматова: «О, молчи! От волнующих страстных речей...»
 «Безымянный»
 «Смятение»
 «Я умею любить...»
 «Уж сколько их упало в эту бездну...»
 «Не убил, не проклял, не предал...»
 «Приходи на меня посмотреть...»
 «Сегодня мне письмо не принесли...»
 «Я сейчас лежу ничком...»
 «Углем наметил на левом боку...»
 «А ты думал – я тоже такая...»
 «Я не любви твоей прошу...»
 «Двадцать первое, ночь, понедельник...»
 «Все мы бражники здесь, блудницы...»
 «Любовь»
 «Приходи на меня посмотреть...»
 «Не будем пить из одного стакана...»

И. Анненский «Две любви»

В. Бенедиктов «Любовь музыканта»

С. Есенин «Я помню, любимая, помню...»
 «В этом мире я только прохожий...»
 «Отговорила роща золотая...»
 «Заметался пожар голубой...»

Б. Ахмадулина «В тот месяц май, в тот месяц мой...»
 «Она цеплялась за любовь...»

Е. Баратынский «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней...»

М. Лермонтов «Тучи»
 «О. знал бы я, что так бывает...»

А.Фет «Шёпот, робкое дыханье, трели соловья...»
 «Бабочка»

Ф. Тютчев «Ненависть»

К. Бальмонт	«Аккорды»
	«Я в этот мир пришёл»
Д. Мережковский	«Молчание»
А. Блок	«Ночь, как ночь, и улица пустынна...»
	«Я медленно сходил с ума...»
Я. Полонский	«Вижу ль я, как во храме смиренно она...»
И. Северянин	«Её монолог», «Увертюра», «Ноктюрн»
	«Встречаются, чтоб расставаться...»
	«Поэза стыдящимся молодости»
	«Эхо»
	«Бывают такие мгновенья»
	«Баллада IX»
	«Отчего»
В. Маяковский	«Послушайте»
	«Скрипка и немножко нервно»
	«Дым табачный воздух выел...»
Ш. Бодлер	«Кто изваял тебя из темноты ночной»
Ф. Петрарка	Сонет 61
В. Шекспир	Сонеты 90,121,145

Романсы:

Муз. А. Гурилёва, сл. Н. Огарёва «Внутренняя музыка»
Муз. П. Чайковского, сл. А. Апухтина «Ночи безумные»
Муз. П. Чайковского, сл. А. Апухтина «Он так меня любил»
Муз. П. Чайковского, сл. Л. Мея «Отчего»
Муз. Ц. Кюи, сл. В. Немировича-Данченко «Коснулась я цветка»
Муз. С. Рахманинова, сл. А. Плещеева «Сон»
Муз. С. Рахманинова, сл. А.Фета «Я тебе ничего не скажу»
Муз. С. Рахманинова, сл. Д. Ратгауза «Увял цветок»
Муз. С. Рахманинова, сл. Д. Мережковского «О нет, молю, не уходи!»
Муз. С. Рахманинова, сл. М. Давидовой «Я жду тебя»
Муз. С. Рахманинова, сл. А. Апухтина «О, не грусти»
Муз. М Мусоргского, сл. А. Кольцова «По - над Доном сад цветёт»
Муз. М Мусоргского, сл. Т. Шевченко «Гопак»
Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника «К Молли»
Муз. Д. Кабалевского, сл. С. Богомазова «Серенада красавицы»

4.2. Требования к промежуточной и итоговой аттестациям

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде 2-х контрольных уроков в 1-ом семестре и 1-го контрольного урока во 2-ом семестре. Итоговая аттестация по предмету «Сценическая речь» осуществляется в виде зачёта во 2-ом семестре.

Требования к промежуточным и итоговым формам контроля.

Первый семестр:

В течение 1-го семестра необходимо отобрать 2-3 небольших стихотворения лирического содержания, выучить наизусть и осуществить последующую работу над ними в соответствии с программой курса.

1-ый контрольный урок (середина 1-го семестра) выявляет готовность студента приступить к этюдному методу работы над поэтическим материалом.

2-ой открытый контрольный урок (конец 1-го семестра) состоит из сценического показа поэтической композиции, выстроенной на стихотворном материале.

Второй семестр.

В течение 2-го семестра необходимо отобрать один романс, выучить его наизусть и осуществить работу над ним в соответствии с программой курса.

3-ий контрольный урок (середина 2-го семестра) выявляет степень смыслового проникновения в содержание романса и готовность к этюдному методу дальнейшей сценической работы над ним.

Итоговая аттестация проводится в конце 2-го семестра в виде зачёта и состоит из сценического показа музыкально-поэтической композиции, выстроенной на этюдах по романсам.

В течение первого года обучения предусмотрены групповые и индивидуальные занятия со студентами.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной

системе, содержащей клавиры опер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Основная литература

1. Коонен, А. Г. Страницы жизни / А. Г. Коонен. – Москва : Искусство, 1975.
2. Марков, П. А. О театре: в 4 т. Т. 2. Театральные портреты / П. А. Марков. – Москва : Искусство, 1974.
3. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера / К. С. Станиславский, М. А. Чехов ; предисл. О. А. Радищевой. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2003.
4. Труд актера : Симонов, Смоктуновский, Шелест, Тихонов, Табаков : сб. статей. / ред. И. Г. Полева. – Москва : Советская Россия, 1964. – Вып. 12.
5. Чехов, М. А. Путь актера. Жизнь и встречи / М. А. Чехов. – Москва : АСТ ; Олимп ; Астрель, 2001.
6. Юрский, С. Кто держит паузу / С. Юрский. – Москва : Искусство, 1989.
7. Яхонтов, В. Н. Театр одного актера / В. Н. Яхонтов ; лит. ред. Е. Поповой ; ед. В.А. Катанян ; вступ. ст. И. Андроникова. – Москва : Искусство, 1958.

Дополнительная литература

1. Л. Андреев. «Рассказ, который никогда не был закончен», «Смех», «Мысль», «Рассказ змеи, как у неё появились ядовитые зубы»
2. И.Булгаков. «Театральный роман», «Записки юного врача».
3. И. Бунин. «Олеся», «Как я был актёром», «Гоголь-моголь».
4. Л. Вега. «Собака на сене».
5. К. Гоцци. «Принцесса Турандот».
6. О. Генри. Новеллы.
7. А. Грибоедов. «Горе от ума», «Грузинская ночь».
8. Ф. Достоевский. «Дядюшкин сон», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Подросток».
9. Еврипид. «Ифигения в Авлиаде».
10. Н. Лесков. «Очарованный странник», «Тупейный художник».
11. Ж.Б. Мольер. «Тартюф».
12. А. Островский. «Снегурочка».
13. А. Платонов. «Неодушевлённый враг», «Родина электричества», «Усомнившийся Макар».
14. А. Пушкин. «Борис Годунов», «Анджело», «Каменный гость».
15. Софокл. «Электра», «Антигона».
16. И. Тургенев. «Дневник лишнего человека», «Переписка», «Степной король Лир».
17. А. Чехов. Рассказы.
18. У. Шекспир. «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь», «Отелло», «Король Лир», «Гамлет».

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Фортепиано

Направление подготовки

53.03.03 Вокальное искусство

Профиль

Академическое пение

Уровень образования –

Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры фортепиано

Автор:

1. Цели и задачи дисциплины

Курс «Фортепиано» является важной составной частью профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей, а также будущих преподавателей дисциплин профильной направленности.

Основной целью дисциплины «Фортепиано» является развитие художественно-образного мышления и творческих способностей учащихся для профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской.

В связи с этим перед педагогами и студентами встают требующие решения задачи:

- накопление посредством фортепианной игры музыкально-художественных впечатлений;
- воспитание на этой основе художественного вкуса и формирование профессиональной культуры;
- развитие фортепианных и исполнительских навыков в объеме, позволяющем на достаточном профессиональном уровне исполнять музыкальный материал, необходимый как в учебной, так и в последующей профессиональной деятельности;
- совершенствование умений аккомпанировать, читать с листа, знакомиться на фортепиано с вокальными произведениями, делать их облегченные фортепианные переложения, самостоятельно разбираться в достоинствах музыкальных произведений разных эпох;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих с первых лет обучения в вузе использовать освоенный фортепианный репертуар в широкой исполнительской практике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при

	воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано.
	<i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе.
	<i>Владеть:</i> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр (2 года обучения).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	1, 3	2, 4
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Программа дисциплины включает три раздела, которые определяют магистральные пути освоения курса:

- **фортепианно-академический раздел**, связанный с традициями классического фортепианного образования и предусматривающий изучение пьесы, ансамбля, этюда или крупной формы, благодаря которым приобретаются необходимые пианистические и общемузыкантские навыки;
- **фортепианно-профилирующий раздел**, связанный со специальностью студента и направленный на привитие навыков использования фортепиано в работе по специальности. В рамках этого раздела изучаются аккомпанементы к вокальным сочинениям. Освоение этого материала дает возможность углубить знания по музыкальной литературе и развить особые исполнительские навыки концертмейстера.
- **просветительский раздел**, ориентированный на воспитание умения приобщать к освоенным музыкальным ценностям широкий круг слушателей. Содержание раздела формируется из произведений академического и профилирующего репертуара, который изучается в каждом семестре. Это направление работы синтезирует все получаемые студентом знания и позволяет придать им общественно-полезный характер непосредственно на учебном этапе.

Обучение по трем названным направлениям организовано в соответствии с содержанием дисциплины, разработанными на весь учебный период (по семестрам).

Смена требований в рамках **первого раздела** подчиняется исторической логике стилевого развития музыкального искусства; распределение изучаемых тем по курсам следующее:

1 курс:

I семестр (тема № 1) – западноевропейская музыкальная культура XVII–первой половины XIX века;

II семестр (тема № 2) – отечественная музыкальная культура XVIII–первой половины XIX века;

2 курс:

III семестр (тема № 3) – традиции мировой музыкальной культуры второй половины XIX–XX веков.

IV семестр (тема № 4) – традиции мировой музыкальной культуры XVII–XXI веков.

Требования **второго раздела** меняются в соответствии с последовательностью изучения материала по основной специальности студентов. При этом приоритетным становится прохождение музыки отечественных композиторов. Вместе с тем, музыке зарубежных композиторов уделено значительное внимание в третьем и четвертом семестрах фортепианно-профилирующего раздела.

Программные **требования третьего раздела** подразумевают подготовку публичных выступлений, в которых исполнение сочетается с комментарием и

основывается на музыкальном материале из фортепианно-профилирующего раздела.

Обучение по трем названным направлениям организовано в соответствии с содержанием дисциплины, разработанными на весь учебный период (по семестрам).

Программные требования

1 курс

I семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> <u>Тема 1</u> Западноевропейская музыкальная культура XVII–первой половины XIX в.: пьеса, ансамбль, этюд или крупная форма.	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> <u>Тема1</u> Отечественные музыкальные традиции XVIII–первая половина XIX в.в: Три аккомпанемента к вокальным произведениям. Чтение с листа.
<u>Просветительский раздел</u> Концерт со вступительным словом	

II семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> <u>Тема 2</u> Отечественная музыкальная культура XVIII – первой половины XIX в.: пьеса, ансамбль, этюд или крупная форма.	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> <u>Тема 2</u> Отечественные музыкальные традиции вторая половина XIX - XXв.в: Три аккомпанемента к вокальным произведениям. Чтение с листа.
<u>Просветительский раздел</u> Лекция-концерт «Русская романсовая лирика второй половины 18 – первой половины 19 веков»	

2 курс

III семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> <u>Тема 3</u> Традиции мировой музыкальной культуры второй половины XIX–XX в.в.: пьеса ансамбль этюд или крупная форма	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> <u>Тема 3</u> Вокальная музыка зарубежных композиторов XIX-XXв в.: Три аккомпанемента к вокальным произведениям Чтение с листа и транспонирование.

<u>Просветительский раздел</u> Концерт с комментариями

IV семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> <u>Тема 4</u> Традиции мировой музыкальной культуры XVII–XXI в.: фортепианное произведение (по выбору)	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> <u>Тема 4</u> Три вокальных произведения с аккомпанементом: ария из оперы (любой эпохи), романс отечественного композитора XIX- XXIV в., романс зарубежного композитора XIX- - XXIV в. .
<u>Просветительский раздел</u> Участие в литературно-музыкальной композиции.	

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине фортепиано установлен в соответствии с учебным планом. В *первом* и *третьем* семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, во *втором* и *четвертом* семестрах обучающиеся сдают экзамен.

Успеваемость оценивается комплексно. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

К эффективным способам интенсификации учебного процесса, способствующим проверке приобретенных знаний и навыков, относятся выступления студентов на открытых концертах, академических вечерах, конкурсах, а также их участие в различного рода просветительских программах.

При вынесении итоговой оценки в конце каждого семестра учитываются также выступления студентов на конкурсах, фестивалях музыкально-просветительских программ и т.д. Оценки фиксируются в индивидуальных планах студентов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Методическая литература по курсу фортепиано

1. Актуальные методологические и методические проблемы преподавания курса фортепиано разных специальностей в системе школа-училище-вуз: Сб. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 3. М., 2003.

2. Белашук М. Песни Ф.Шопена в курсе фортепиано // Актуальные методологические проблемы преподавания курса фортепиано для учащихся разных

специальностей в системе школа-училище-вуз: Сб. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып.3. М., 2003.

3. Исенко А. О внутренней музыкальной схеме в фугах И.С. Баха. // Процессы музыкального творчества. Вып. 11: Сб. тр. РАМ им. Гнесиных. М., 2010.

4. Исенко А. Обучение музыке как творческий процесс // Процессы музыкального творчества. Вып.4: Сб. тр. РАМ им. Гнесиных. М., 2004.

5. Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей в институте Гнесиных. Прошлое и настоящее: Сб. очерков. М., 2006.

6. Новикова С. Организация работы по чтению с листа в классе фортепиано // Фортепианное обучение студентов разных специальностей в музыкальном вузе: Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. М., 1987.

7. Как исполнять русскую фортепианную музыку: Сб. ст. / Сост. Е. Ключникова. М., 2009.

8. Мерзлякова Н. Роль фортепиано в процессе развития вокалиста // Вопросы гуманитарных наук. М., 2010.

9. Ныrkova В., Мятieвa O. Просветительская деятельность в курсе фортепиано для студентов разных специальностей: Уч.-метод. пособие. М., 2009.

10. Рождественская З. Сонаты Моцарта для скрипки и фортепиано: Уч. пособие по курсу фортепиано для студентов разных специальностей музыкальных вузов. Саратов, 2006.

11. Ручимская С. Формирование просветительской направленности в профессиональной подготовке современного музыканта: Учебно-методические рекомендации. Тула, 2012.

12. Маторина С. «Методические заметки о занятиях со студентами вокального факультета»; Материалы региональной научно-методической конференции. М.; МК РФ, Уфимский государственный институт искусств, 1997.

13. Якупова О. Об актуальности интегративного подхода в решении проблем преподавания курса фортепиано для учащихся разных специальностей // Музыкальная педагогика и проблемы преподавания фортепиано: Сб. ст. Уфа, 2003.

5.2. Рекомендуемые нотные издания

1. Альбом вариаций. Серия «Фортепианная музыка для ДМШ». Старшие классы / Сост. К. Сорокин. Т. 5. М., 1973.

2. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Вып. 2. М., 2006.

3. Английская клавирная музыка. Серия «300 лет фортепианной музыки». Будапешт, 1974.

4. Брат и сестра: Ансамбли для фортепиано в 4 руки / Сост. Л. Криштоп. Вып. 1. СПб, 2004; Вып. 2. СПб, 2007.

5. Введение в полифонию. Пьесы для фортепиано / Сост. и ред. А. Лакош. М., 2005.

6. Звуки мира. Серия выпусков пьес для фортепиано / Сост. А. Бакулов. М., 1982; М., 1983.

7. Золотая Лира. Избранное для фортепиано. М., 2005.

8. Играем в 4 руки на фортепиано / Сост. В. Катанский. Вып. 1, 2. М., 2000; Играем в 4 руки на фортепиано / Сост. Ю. Голышев. Вып. 3. М., 2002.
9. Избранные пьесы русских композиторов. XIX век. Для фортепиано. М., 2006.
10. Избранные пьесы русских композиторов. XX век. Для фортепиано / Ред. – сост. З. Совик. М., 2006.
11. Исенко А.И. Школа игры на фортепиано: учебное пособие. М., 2007.
12. Исенко А. Фортепиано. Экспресс-курс для детей и взрослых. М., 1994.
13. Исенко А. Греческий альбом: Методика ускоренного развития начинающих пианистов. М., 2002.
14. Клавирные пьесы западноевропейских композиторов / Ред. Н. Копчевский. Вып. 1, 2, 3. М., 1975, 1976, 1977.
15. Концертные аранжировки русских народных песен. Темы с вариациями для двух фортепиано. Для средних и старших классов ДМШ. Ростов-на-Дону, 2009.
16. Концертные пьесы для фортепиано в 4 руки: Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Вып. 1-3. М., 2009.
17. Лучшее для фортепиано. Сборник пьес для учащихся 5-7 классов ДМШ. Ростов-на-Дону, 2011.
18. Мировое собрание фортепианных шедевров. От Перселла до Черни. Фортепианные пьесы XVII-XIX веков. М., 2006.
19. Мировое собрание фортепианных шедевров. От Фильда до Падеревского. Фортепианные пьесы XIX-XX веков. М., 2006.
20. Первые концертные пьесы. Р. Шуман – И. Брамс / Сост. и ред. А. Лакош. М., 2005.
21. Первые концертные пьесы. Дж. Фрескобальди- К.Ф.Э. Бах / Сост. и ред. А. Лакош. М., 2005.
22. Первые концертные пьесы. Й. Гайдн – Л.ван Бетховен / Сост. и ред. А. Лакош. М., 2005.
23. Первые концертные пьесы. Э. Григ – В. Лютославский / Сост. и ред. А. Лакош. М., 2005.
24. Полифонические пьесы и старинные танцы: Хрестоматия по курсу фортепиано. 6-7 кл. ДМШ / Сост. С. Клокова, Е. Ширшова. М., 2009.
25. Полифонические пьесы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 кл. ДМШ / Сост. Н. Копчевский. М., 1980; Вып. 2. 1990.
26. Полифонические пьесы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 7 кл. ДМШ / Сост. Н. Копчевский. Вып. 1-2. М., 2007.
27. Полифонические пьесы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 7 класс ДМШ. Вып.1. М., 2007.
28. Полифонические пьесы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 кл. ДМШ. Вып. 1. М., 2007.

29. Произведения крупной формы, концерты, ансамбли. Серия «Золотая библиотека педагогического репертуара». Нотная папка пианиста № 3. 3-5 классы музыкальной школы. М., 2002.
30. Произведения крупной формы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 класс ДМШ / Сост. и ред. Н. Копчевский. Вып. 1. М., 2004.
31. Произведения крупной формы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 класс ДМШ / Сост. и ред. Н. Копчевский. Вып. 2. М., 2004.
32. Произведения крупной формы: Хрестоматия для фортепиано. 6 кл. ДМШ / Сост. В. Ерохин. Вып. 2. М., 1989.
33. Произведения крупной формы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 5 кл. ДМШ. Вып. 2. Ред. В. Самарин. М., 2007.
34. Путешествие в блюз: Для фортепиано / Сост. И. Бриль. М., 2009.
35. Пьесы композиторов XX века в переложении для оркестровых инструментов и фортепиано: Хрестоматия по курсу фортепиано для оркестровых отделений музыкальных училищ и вузов / Сост. З. Муштари. Казань, 2010.
36. Пьесы современных зарубежных композиторов для фортепиано. Сост. и ред. Н. Копчевский. Вып. 1, 2. М., 1968, 1970.
37. Пьесы: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 7 кл. ДМШ. Вып. 2. М., 1994.
38. Пьесы: Хрестоматия по курсу фортепиано. 8 кл. ДМШ / Сост. С. Клокова, Е. Ширшова. М., 2010.
39. Разговор в четыре руки. Вып. 1. СПб, 2005.
40. Ритмические этюды и упражнения зарубежных композиторов XX века / Сост. и ред. Н. Терентьева. СПб, 2007.
41. Русская музыка: крупная форма, пьесы, ансамбли. Серия «Золотая библиотека педагогического репертуара». Нотная папка пианиста № 7. Школьный концертный репертуар. Все уровни трудности. М., 2004.
42. Русские зарисовки. Фортепианная музыка русских композиторов XVIII-XX веков. М., 2007.
43. Сборник фортепианных ансамблей западноевропейских и русских композиторов / Сост. М. Литова, И. Фоменкова. М., 2008.
44. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих: в 2-х т. / Сост. С. Ляховицкая и Л. Баренбойм Л., 1975.
45. Современная фортепианная музыка для детей / Сост. и ред. Н. Копчевский. Вып. 1—7. М., 1966—1971.
46. Старинные итальянские сонаты для фортепиано / Сост. Л. Захарова. Ростов-на-Дону, 2007.
47. Фортепианная музыка XX века / Сост. Н. Копчевский. М., 1973.
48. Фортепианные пьесы XVII-XIX веков. М., 2006.
49. Французская клавесинная музыка / Сост. и ред. А. Любимов. М., 1988.

50. Этюды и виртуозные пьесы, полифония, пьесы, избранные произведения из фортепианных циклов. Серия «Золотая библиотека педагогического репертуара». Нотная папка пианиста № 2. 3,4,5 классы музыкальной школы. М., 2006.

51. Этюды и виртуозные пьесы, полифония, пьесы, оригинальные произведения крупной формы в 4 руки. Серия «Золотая библиотека педагогического репертуара». Нотная папка пианиста № 4. 5,6,7 классы музыкальной школы. М., 2002.

52. Этюды: Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 кл. ДМШ / Сост. Н. Копчевский. Вып.1-2. М., 2007.

5. 3. Дополнительная методическая литература

1. *Алексеев А.* Интерпретация музыкальных произведений. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1984.
2. *Алексеев А.Д.* Методика обучения игре на фортепиано. М.1978.
3. *Алексеева И., Сухова В.* Гаммы и арпеджио. СПб., 2005.
4. *Бадюра-Скода Е.и К.* Интерпретация Моцарта. М.1972
5. *Бейлина С.* В классе профессора В.Х. Разумовской. Л.: Музыка, 1982.
6. *Бодки Э.*Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха. М.1993.
7. *Браудо И.* Артикуляция (О произношении мелодии). Л.: Музыка, 1973.
8. *Брянская Ф.* Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста, М. 2005.
9. *Вицинский А.* Процесс работы пианиста - исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ. М.: Классика-XXI, 2003.
10. *Гаккель Л.* Фортепианная музыка XX века. Л.: Сов. композитор, 1990.
11. *Готлиб А.* Заметки о чтении с листа // Сов. музыка, 1960, №5.
12. *Григорьев В.* Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации// Музыкальное исполнительство и современность: Сб. статей/ сост. М.А. Смирнов. М.: музыка, 1988. Вып.1. С. 69-87.
13. *Григорьев В.* Исполнитель и эстрада. Москва – Магнитогорск, 1998.
14. *Голубовская Н.* Искусство педализации. 2-е изд. Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1974.
15. «Дюбюк А. Техника фортепианной игры»/ сост. Н. Толстых М.,2005
16. *Зенкин К.* Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М.: МГК, 1997.
17. *Игнатонис Э.* Парадоксы современного фортепианного исполнительства и педагогики // Сб. материалов Международной научно-практической конференции «Проблемы современной музыкальной культуры в образовательном контексте». Калининград, 2002. С.28-29.
18. Как научить играть на рояле // Сб. Статей. Сост. С.Грохотов – М. 2008.
19. *Коган Г.* Работа пианиста. М.: 2004.
20. *Корто А.* О фортепианном искусстве. М.: Классика XXI, 2005.
21. *Корыхалова Н.* Увидеть в нотном тексте...: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они). СПб.: Композитор,

2008.

22. *Корыхалова Н.* Интерпретация музыки. Л.: Музыка, 1979.
23. *Кремештейн Б.* О воспитании самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. М., Классика-XXI, 2009.
24. *Куперен Ф.* Искусство игры на клавесине. М.1973
25. *Ландовска В.* О музыке/ сост. Дениз Ресто, перевод с англ. А. Майкапар. М: «Радуга», 1991.
26. *Либерман Е.* Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: Музыка, 1988.
27. *Либерман Е.* Работа над фортепианной техникой. М.1995.
28. *Маккинон Л.* Игра наизусть. М.: Классика-XXI, 2004.
29. *Малинковская, А.* Интонационный анализ произведения в работе с учащимся-пианистом // Проблемы развития системы музыкального образования. М.: ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 87. – С. 105-129.
30. *Маранц Б.* О фортепианных штрихах // Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. М.: МГК, 1997. Вып.11. Сб.16. – С. 60-73.
31. *Мильштейн В., Рева В., Рубаха Е.* «Методические рекомендации по исполнению музыки барокко на клавишных инструментах». Свердловск, 1995.
32. *Назайкинский Е.* Стил и жанр в музыке. М.: Владос, 2003.
33. *Нейгауз Г.* Об искусстве фортепианной игры. 7-е издание. М., 2007.
34. *Рагс Ю.* Исполнительский анализ музыкального произведения // Традиции русской художественной культуры: межвузовский сб. науч. тр. – Вып. 3. Москва-Волгоград: Современник, 2000. С. 97-117.
35. *Старчеус М.* Слух музыканта. М., 2003.
36. *Тараева Г.* Интерпретация как учебная дисциплина в вузе // Сов. Музыка, 1982, №7. – С. 63-68.
37. *Тимакин Е.* Каждый ученик это новая книга, которую мы должны изучить. // Музыкальная академия. 1998. №№3-4. – С. 132-140.
38. *Фейнберг С.* Пианизм как искусство. М.: Классика-XXI, 2001.
39. *Хитрук А.* Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. М.: Классика -XXI, 2007.
40. *Шендерович Е.* «В концертмейстерском классе». М.,1996
41. *Шмидт-Шкловская А.* О воспитании пианистических навыков. Л.,1971.
42. *Шуман Р.* Жизненные правила для музыкантов. М.,1995.
43. *Щапов А.* Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. М.: Классика – XXI, 2002.
44. *Юрова Т.* Фортепианные произведения современных отечественных композиторов в педагогическом репертуаре. М.: Музыка, 2010.

5.4. Интернет-ресурсы

1. Нотная библиотека: фортепианные и вокальные произведения, сочинения композиторов-гнесинцев , методическая литература - <http://piano.ru/library.html>
2. IMSLP – Petrucci music library – ноты для всех инструментов, клавиры, партитуры, голоса -

- <http://imslp.org/>
3. Нотный архив России – огромное собрание преимущественно вокальной музыки, ноты в транспорте - <http://www.notarhiv.ru/>
 4. Нотный архив Бориса Тараканова - <http://notes.tarakanov.net/>
 5. Современная русская музыка для фортепиано: записи mp3, ноты - <http://newmuz.narod.ru/spisim.html>
 6. Портал «Погружение в классику» - <http://intoclassics.net/>
 7. Форум об опере и классической музыке - <http://www.classicalforum.ru/>
 8. Форум Классика - <http://www.forumklassika.ru/content.php>
 9. Сайт, предназначенный для хранения, обмена и поиска ссылок на различные сайты, в основном связанные с академической музыкой <http://www.classicalmusiclinks.ru/>
 10. Art of piano – сайт о фортепианной музыке и пианистах - <http://artofpiano.ru>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Безопасность жизнедеятельности**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
- формирование у обучающихся готовности к принятию решений по защите персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также к принятию мер по ликвидации их последствий; готовности прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.	<i>Знать:</i> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;

	– планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	<i>Владеть:</i> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Контактная работа		32		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Трудоемкость (в акад. часах)					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего в акад. часах	Контактная работа			Самостоятель ная работа	
			Всего	Лекционные занятия	Практические занятия		
1.	Вводное занятие	2	2	2		-	-
2.	Глобальная безопасность	6	4	4		2	Устный опрос
3.	Национальная безопасность	6	4	4		2	Устный опрос
4.	Безопасность личности	6	4	2	2	2	Устный опрос
5.	Терроризм. Опасности криминогенного характера	6	2		2	4	Доклады, сообщение по вопросам семинара
6.	Экологическая безопасность	6	4	2	2	2	Доклады, сообщение по вопросам семинара
7.	Аварии на ПОО	6	2	2		4	Самостоятельная письменная работа
8.	Пожары в учреждениях культуры и искусства	6	2	1	1	4	Устный опрос

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Трудоемкость (в акад. часах)					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего в акад. часах	Контактная работа			Самостоятельн ая работа	
			Всего	Лекционные занятия	Практические занятия		
9.	РСЧС	6	2	1	1	4	Устный опрос
10.	Гражданская оборона	6	2	1	1	4	Устный опрос
11.	Безопасность и защита культурных ценностей	4	2	1	1	2	Устный опрос
12.	СИЗ. Укрытия. Эвакуация	6	2	1	1	4	Доклады, сообщение по вопросам семинара
13.	Медицина катастроф. Доврачебная помощь	6	2	1	1	4	Устный опрос. Практикум по оказанию первой доврачебной помощи
Итого: за II семестр		72	34	22	12	38	

Раздел I.

Современный комплекс проблем безопасности.

Тема 1. Жизнедеятельность и безопасность.

Развитие научных представлений о природе и человеке. Характеристика современного этапа развития цивилизации. Биосфера как система, её устойчивость, место человечества в компонентах биосферы. Принцип «совместного развития» биосферы и человечества. Теория ноосферы.

Безопасность как компонент жизнедеятельности, её особенности на современном этапе. Аксиома о потенциально негативном воздействии в системе «человек - среда обитания». Негативные факторы естественного, антропогенного и техногенного происхождения.

Поиски выхода из кризиса, варианты будущего человечества и пути решения проблем. Основные принципы стратегии компромиссного решения проблем в интересах всего человечества.

Обеспечение безопасности.

Тема 2. Общий комплекс проблем безопасности.

Системный подход к анализу безопасности. Модели систем безопасности разных уровней. Современные особенности проблем безопасности.

Структура комплекса проблем безопасности. Основные уровни безопасности: индивидуальный, национальный, глобальный. Комплексный характер проблем безопасности: социальные, медико-биологические, экологические, технологические и правовые аспекты.

Культура личности безопасного типа.

Тема 3. Обеспечение глобальной безопасности.

Проблемы безопасности жизнедеятельности человека глобального характера: опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности (изменение климата и потеря устойчивости биосферы, пределы роста техногенных преобразований при ограниченных ресурсах планеты), демографическая ситуация, опасности космоса, военные конфликты и терроризм, социально-опасные болезни и эпидемии.

Признаки глобального экологического кризиса, его роль в формировании экологизации общественного сознания.

Научные исследования глобальных процессов. Ученые Римского клуба о глобальном кризисе. Мировое сообщество и глобальные проблемы новой эпохи. Пути обеспечения безопасности жизнедеятельности в глобальном масштабе.

Тема 4. Национальная безопасность России.

Мировая динамика и национальная безопасность. Современное состояние и национальные особенности России.

Основы обеспечения национальной безопасности. Внешние и внутренние опасности для общества и нации в военной, политической, экономической, техногенной, экологической, информационной, социальной, социокультурной, демографической и иных областях. Факторы обеспечения национальной безопасности РФ.

Государственная система обеспечения национальной безопасности России.

Место, роль и значение «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и иных нормативно-правовых актов России в системе национальной безопасности.

Раздел II.

Опасности среды обитания.

Тема 1. Опасности техносферы.

Взаимодействие человека и техносферы. Опасности техносферы.

Электромагнитные и тепловые излучения, их действие на организм человека и защита от них. Особенности лазерного излучения. Источники ионизирующих излучений (естественные и искусственные). Действие радиации на человека. Дозы облучения, нормы радиационной безопасности.

Антропогенные химические факторы. Опасные химические вещества. Классификация и поражающее действие АХОВ, меры безопасности при их применении.

Действие электрического тока на организм человека, основные способы защиты от поражения электрическим током. Правила электробезопасности.

Причины возникновения и классификация пожаров. Способы тушения пожаров и средства пожаротушения, их характеристика и порядок применения. Общие правила пожарной безопасности.

Психофизиологические производственные факторы (эмоциональные перегрузки, монотонность труда, перенапряжение анализаторов). Предельно допустимые значения поражающих факторов при их воздействии на организм человека.

Потенциально-опасные объекты города Москвы и Московской области.

Тема 2. Человек и социосфера.

Терроризм как основная социальная угроза

Социальные факторы риска для здоровья человека: наркомания, алкоголизм и табакокурение. Суицид в контексте социальных угроз.

Социально-опасные инфекционные заболевания (СПИД, туберкулёз и др.).

Опасности криминогенного характера и вынужденная миграция населения.

Тема 3. Обеспечения безопасности на объектах культуры.

Нормативно-правовые акты и инструктивные документы по вопросам безопасности и охраны труда в учреждениях культуры и искусств. Правила безопасности в библиотеках, домах культуры и клубах, театрах и филармониях, кинотеатрах, музеях и картинных галереях, парках культуры и отдыха, зоопарках, в учебных заведениях, при проведении реставрационных работ. Безопасность посетителей и работников в учреждениях при проведении мероприятий.

Взрывная и пожарная безопасность в учреждениях культуры и искусств. Основные причины пожаров в учреждениях культуры и искусств. Обязанности руководителей учреждений по обеспечению пожарной безопасности. Организационные и технические меры противопожарной безопасности при проведении массовых мероприятий (дискоотеки, концерты, новогодние представления). Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров.

Организационно-технические мероприятия по предотвращению воздействия вредных факторов на организм работников учреждений культуры и искусств. Производственный травматизм. Причины возникновения, характер и порядок расследования несчастных случаев.

Ответственность администрации учреждений культуры и искусств за вред, причинённый здоровью посетителей (зрителей) во время проведения мероприятий в стенах учреждений культуры.

Создание безопасных условий труда в учреждениях культуры и искусств.

Раздел III.

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях

Тема 1. Опасность: понятие и определения. Понятие, определения и источники ЧС, их классификация.

Источники ЧС. Опасности естественные и антропогенные.

Безопасность в ЧС: термины и определения.

Классификация ЧС. Поражающие факторы различных чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности.

Очаги поражения в ЧС.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера и их характеристики (землетрясения, наводнения, снежные лавины, ураганы, сели, ландшафтные пожары).

ЧС техногенного характера и причины их возникновения. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ): классификация, фазы развития. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО): поражающие факторы, радиационное воздействие на человека и природу, радиационная защита и профилактика.

Аварии на взрывопожароопасных объектах (ВПОО).

ЧС биолого-социального характера. Изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и биосферы Массовые заболевания людей (эпидемии). Особо опасные поражения животных и растений.

Конфликтные ЧС (антропогенные): военные действия и локальные военные конфликты, экстремальная политическая борьба и социальные взрывы. Основные поражающие факторы, действующие в условиях применения ОМП (ЯО, ХО и БО), особенности их воздействия на персонал объектов культуры и население, загрязнения и заражения территорий.

Тема 3. Основы безопасности и защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Единая система): назначение, задачи и структура. Органы управления и режимы функционирования Единой системы, ее силы и средства.

Гражданская оборона (ГО), её место в системе общегосударственных мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС военного времени, а также при ЧС природного и техногенного характера. Основные требования и принципы функционирования ГО, силы и структура. Планирование мероприятий ГО на объектах.

Права и обязанности граждан РФ в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тема 4. Способы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Принципы и способы защиты. Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС.

Оповещение о ЧС и режимы защиты.

Эвакуация населения при ЧС. Эвакоорганы и их обеспечение. Особенности проведения эвакуации в военное время. Порядок проведения эвакуации населения при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

Укрытие населения и персонала объектов культуры в защитных сооружениях, продолжительность и условия пребывания людей в защитных сооружениях. Классификация защитных сооружений. Назначение, общее устройство и требования к убежищам, противорадиационным и простейшим укрытиям.

Средства индивидуальной защиты: назначение, классификация и условия применения. Порядок обеспечения населения и НАСФ средствами защиты.

Жизнеобеспечение пострадавших при ЧС, порядок предоставления им медицинской и иной помощи.

Тема 5. Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС.

Организация и методика прогнозирования и оценки обстановки в ЧС мирного и военного времени.

Цель, способы, исходные данные и условия оценки обстановки.

Оценка радиационной, химической, бактериологической обстановок.

Порядок оценки пожарной и инженерной обстановки.

Средства, радиационной и химической разведки. Назначение, классификация, общее устройство и принципы работы приборов радиационного контроля и химической разведки.

Организация дозиметрического и химического контроля на объектах города Москвы и Московской области.

Тема 6. Ликвидация последствий ЧС.

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при ликвидации последствий ЧС: цель, решаемые задачи, условия проведения и содержание. Силы и средства, привлекаемые для выполнения АСДНР. Способы ведения аварийно-спасательных работ, особенности проведения АСДНР в зонах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения.

Порядок и особенности ведения работ нештатными аварийно-спасательными формированиями объекта.

Система мероприятий по предотвращению ЧС. Основные принципы предупреждения ЧС природного и техногенного характера, определенные Федеральной целевой программой «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2020 года».

Тема 7. Первая помощь при производственном травматизме и несчастных случаях, порядок её оказания поражённым в чрезвычайных ситуациях. Медицина катастроф.

Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, производственном травматизме и несчастных случаях.

Организация медицинского обеспечения населения в ЧС. Объём и виды медицинской помощи при катастрофах и стихийных бедствиях. Оказание доврачебной медицинской помощи при травмах, ранениях, кровотечениях, ожогах, отравлениях, синдроме длительного сдавливания, травматическом шоке и других неотложных состояниях. Реанимационные мероприятия. Особенности оказания первой помощи детям.

Общие понятия о медицине катастроф.

Тема 8. Безопасность и защита культурных ценностей в мирное и военное время.

Культурные ценности: понятие, признаки и классификация. Основные причины утрат культурных ценностей.

Обеспечение сохранности и защиты культурных ценностей в повседневных условиях, спасение культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях.

Организация работы по сохранению, защите и спасению культурных ценностей в организациях и учреждениях культуры.

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г., Гаага), Конвенция о мерах, направленных на запрещение и

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г, Париж), Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г., Париж) и иные международные акты в сфере защиты культурных ценностей, их значение в вопросах сохранения культурного наследия планеты.

Тема 9. Подготовка населения к действиям в ЧС.

Организация, формы и методы обучения населения различных категорий действиям в ЧС.

Виды и методика проведения занятий и учений по ГО и ЧС.

Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Роль СМИ в пропаганде знаний по правилам адекватного поведения населения в очагах поражения.

Тема 10. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности жизнедеятельности.

Этапы формирования и решения проблемы оптимального взаимодействия человека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.

Охрана окружающей среды. Система стандартов «Охрана природы». Мониторинг окружающей среды в России и за рубежом. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды».

Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс Российской Федерации и закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Безопасность в профессиональной деятельности.

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Законы РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и «О пожарной безопасности». Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты в области безопасности жизнедеятельности.

Ответственность за нарушения законодательства в области ГО и ЧС, а также в сфере безопасности жизнедеятельности. Роль государства в защите личности.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формами текущего контроля являются устный опрос студентов по пройденным темам, контрольная работа в середине 1 семестра (тестирование). Формой промежуточного контроля – зачет в конце 1 семестра в виде защиты реферата, ответов на контрольные вопросы (задания в билетах).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

1. Конституция Российской Федерации (в ред. указов Президента РФ от 09.01.1996 г. №20, от 10.02.1996 г. №173, от 09.06.2001 г. №679, от 25.07.2003 г. №841, Федеральных конституционных законов от 25.03.2004 г. №1-ФКЗ, от 14.10.2005 г. №6-ФКЗ)// Российская газета.- 1993.- 25 декабря (№237)
2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28.10.2002 г. № 129-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.-1994- № 35.-Ст. 3648; 2002- № 44.-Ст. 4294; 2004.- № 35.-Ст. 3607.
3. О пожарной безопасности: федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.1995 г. №151-ФЗ, от 18.04.1996 г. №32-ФЗ, от 24.01.1998 г. №13-ФЗ, от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ, от 06.08.2001 г. №110-ФЗ, от 30.12.2001 г. №196-ФЗ, от 25.07.2002 г.№116-ФЗ, от 10.01.2003 г. №15-ФЗ, от 10.05.2004 г.№38-ФЗ, от 29.06.2004 г. №58-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 г. №150-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.-1994.- № 35.-Ст. 3649.
4. О гражданской обороне: федеральный закон РФ от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 09.10.2002 г. №123-ФЗ, от 19.06.2004 г. №51-ФЗ, с изменениями, внесенными с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.-1998.-№ 7.-Ст. 799; 2002.-№41.-Ст. 3970; 2004, №25, Ст. 2482.
5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537// <http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html>
6. Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года №841// Собрание законодательства Российской Федерации.-2000.-№ 45.-Ст. 4490.
7. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года №547 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 №49) // Собрание законодательства РФ.- 2003.-№ 37.-Ст. 3585.

8. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794// Собрание законодательства РФ.- 2004.- №2.-Ст. 121.
9. Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 №97-ФЗ, от 25.07.2002 №116-ФЗ, от 30.06.2003 №86-ФЗ, от 27.04.2004 №32-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 201-ФЗ, от 09.05.2005 №45-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 №3-П) // Собрание законодательства РФ.-2002.-№ 1 (ч. 1), ст. 3.
- 10.Безопасность России. Правовые, социально-экономические, научно-технические аспекты защиты населения и территорий от ЧС. - М.; МГФ «Знание», 1999- 890с.
- 11.

б) дополнительная литература:

1. О защите культурных ценностей в случаях вооруженного конфликта: Конвенция, Гаага,1954 г.// Свод нормативных актов ЮНЕСКО, М.,1991 г.,С.258
2. Об охране всемирного культурного и природного наследия: Конвенция, Париж,1972 г.// Свод нормативных актов ЮНЕСКО, М.,1993 г., С.290
3. О безопасности: закон от 5 марта 1992 года №2446-1 (в ред. закона РФ от 25.12.1992 г. №4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 г. №2288, Федерального закона от 25.07.2002 г. №116-ФЗ)// Собрание законодательства РФ.- 1995. -№50.-Ст. 4873.
4. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: федеральный закон от 22 августа 1995 года №151-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 05.08.2000 г. №118-ФЗ, от 07.08.2000 г. №122-ФЗ, от 07.11.2000 г. №135-ФЗ, от 11.11.2003 г. №139-ФЗ, от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, от 02.11.2004 г. №127-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.11.2004 г. №141-ФЗ)// Собрание законодательства РФ.-1995.-№35.-Ст. 3503.
5. О радиационной безопасности населения: федеральный закон от 9 января 1996 года №3-ФЗ (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ)// Собрание законодательства РФ.-1996.- №3.-Ст. 141.
6. Об основах охраны труда в Российской Федерации: федеральный закон от 17 июля 1999 года №181-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.05.2002 №53-ФЗ, от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 №189-ФЗ)// Собрание законодательства РФ.-1999.-№29, Ст. 3702).
7. Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ// Собрание законодательства РФ.-2002.-№2.-Ст. 133.
8. О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ// Вестник образования России.-2006.-№8.-С.18-37.
9. О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794: Постановление Правительства

Российской Федерации от 27 мая 2005 года №335 // Собрание законодательства РФ.-2005.-№23.-Ст.2269.

10. О внесении изменений в Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2006 года №501// Собрание законодательства РФ.-2006.-№4.-Ст.3689.
11. ГОСТ 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».
12. ГОСТ 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий».
13. ГОСТ 22.0.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»
14. ГОСТ 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
15. ГОСТ 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
16. Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03): Приказ МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 (Зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2003 года №838)// Российская газета. -2003.-4 июля (№129).
17. Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований: приложение к приказу МЧС России от 23 декабря 2005 года №999// Гражданская защита.-2006.-№4.-С. 19-21.
18. Закон г. Москвы от 14 сентября 2005 г. N 45 "О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 ноября 1997 года N 46 "О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
19. Организационно-методические указания по подготовке населения города Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 годы—от 30 июня 2011 г. № 4-19-12957/1.
20. Медицина катастроф. Учебное пособие. /Под ред. проф. В.М. Рябочкина, проф. Г.И. Назаренко. - М.: «ИНИ Лтд», 1996.- 272с.
21. Первая помощь: Сборник - Минск: Парадокс, 2000. –192с.; илл. (серия «Совет без визита»).
22. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях: Учеб.-методич. пособие /Под ред. М.И. Фалеева. 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Ин-т риска и безопасности, 2003.
23. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера: Учебное пособие /Под ред. Г.Н. Кириллова. - М.: Ин-т риска и безопасности. – 2003. –2-е изд. – 512с.

24. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях: учеб.пособие/В. Денисов, И. Денисова, В. Гутенев, О. Монтвила -М.:ИКЦ "Март", 2003.-608с.
25. Защита культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие/Под общ. ред. П.В. Хорошилова. - Калуга: Облиздат,2003.-474с.
26. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/Под ред. Э.А. Арустамова.-5-е изд., перераб.и доп.-М.:Дашков и К, 2003.-496с.
27. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Методическое пособие/Под ред. М.И. Фалеева.-М.:Ин-т риска и безопасности, 2001.-416с.
28. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций: Метод. Пособие / Под ред. М.И.Фалеева.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Ин-т риска и безопасности,2003.-328с.
29. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими акциями, взрывами, пожарами: Методическое пособие/Под ред. М.И. Фалеева.-М.:Ин-т риска и безопасности,2003.-400с.
30. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под общ. Ред. Д-ра тех. Наук, проф. Б.Ч. Месхи – М: Академцентр, 2012. – 288 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
31. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник / С.В. Белов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 680 с. – (Основы наук).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Физическая культура и спорт**

Всем направление подготовки

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по всем направлениям подготовки и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» – формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии

	человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	<i>Уметь:</i> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
	<i>Владеть:</i> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

	– методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации при очной форме обучения в рамках базовой части блока

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	1	–
Контактная работа		68		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость, акад. Час
Контактная работа обучающихся с преподавателем в том числе:	68
учебные занятия в том числе:	68
семинары/практические занятия	68
Всего по дисциплине	68

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины (модуля)	Часов	Виды учебных занятий	Формы самостоятельной работы
1	2		4	5
	1 семестр			
1.	Легкая атлетика. Основы техники ходьбы, бега, прыжков. Общеразвивающие, специальные и подводящие упражнения без снарядов и со снарядами при занятиях	36	ПЗ	

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины (модуля)	Часов	Виды учебных занятий	Формы самостоятельной работы
	различными видами легкой атлетики. Кроссовая подготовка.			
2	Выполнение обязательных контрольных нормативов. Прыжок в длину с места. Бег 100 метров с высокого старта. Подтягивание. Отжимание. Бег 1000 м., 2000 м, 3000 м.	10	ПЗ	
3.	Методико-практические занятия. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье и его компоненты. Критерии здоровья. Основы здорового образа жизни студента. Биологические основы физической культуры. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий физической культурой и спортом. Методика развития физических качеств на занятиях физической культурой.	22	ПЗ	
4.				Работа с дополнительной литературой. Ведение дневника самоконтроля за самочувствием во время учебно-тренировочных

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины (модуля)	Часов	Виды учебных занятий	Формы самостоятельной работы
				занятий. Составление комплексов производственной гимнастики Самостоятельное посещение секций по видам спорта (плавание спортивные игры)(4часа)
	Итого	72		

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости, формы оценочных средств и критерии оценивания формируемых общекультурных компетенций:

Виды контроля	Формы оценочных средств	Критерии оценивания
Текущий контроль:		Оценка знаний и умений
1. Опрос по темам ПЗ	Вопросы опроса: краткие экспресс-вопросы по разделам.	Правильный ответ на 70% вопросов – промежуточный зачет
2. Реферат тематический (для студентов специальной медицинской группы)	Реферат	Полнота раскрытия задания и темы реферата. Студент должен показать свободное владение материалом по заявленной теме; ответить на вопросы преподавателя.
3. Обязательные нормативы	Бег 100м, бег 2000 (3000)м, прыжок в длину с места, подтягивания, отжимания, подн. туловища.	Выполнил нормативы – промежуточный зачет
Текущий контроль, зачет		Выполнение пунктов текущего контроля

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

Для проведения теоретического раздела:

Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 2008.

Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. – М.; СПб...; «Питер», 2006.

Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник / Под ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005.

Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009.

Физическая культура и здоровье: Учебник / Под ред. В.В. Пономаревой. – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001.

Физическая культура. Учебное пособие для студентов технических факультетов / Я.Н. Гулько, С.Н. Зувев и др. – М.: 2000 г.

Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие. Под общ. ред. Л.М. Волковой, П.В. Половникова. – СПб...: СПбГТУ, 1998.

Физическая культура: Учебное пособие для подготовки к экзаменам / Под общ. ред. В.Ю. Волкова и В.И. Загорулько. – М., СПб...: «Питер», 2004.

Для проведения методико-практического раздела:

Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 1999.

Чоговадзе А.В., Прошляков В.Д., Мацук М.Г. Физическое воспитание в реабилитации студентов с ослабленным здоровьем. – М.: Высшая школа, 1986г.

Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное пособие. Волков В.Ю., Волкова Л.М. – СПбГТУ. СПб, 1998.

б) дополнительная литература:

Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: АО "Аспект Пресс", 1995г.

Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое пособие. Лутченко Н.Г., Щеголев В.А., Волков В.Ю., и др.: – СПб.: СПбГТУ, 1999.

Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2009.

Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 322 с.

в) программное обеспечение:

1. Основы физической культуры в вузе. Электронный учебник. Центр новых информационных технологий. Cnin@cnin.ssau.ru. 2006.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» обеспечивается специализированными игровыми залами (42x16), оборудованными волейбольными сетками и баскетбольными корзинами, степ-платформами, тренажерами.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Социология**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Социология» – обеспечение научно-информационной основы для формирования широко образованных и социально активных профессионалов, осознающих свое место в современном обществе, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и процессов.

Задачи дисциплины:

- изучение основных этапов развития социологии как науки и современных направлений социологической теории; общества как целостной саморегулирующейся социокультурной системы, в том числе особенностей развития российского общества;
- изучение процессов возникновения и функционирования социальных общностей, социальных организаций и институтов;
- формирование нормативной культуры с точки зрения формирования личности как субъекта социального действия, ее взаимосвязей с социальным окружением; культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации, горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; механизмов возникновения и решения социальных конфликтов; методологии и методов конкретно-социологических исследований.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикатор достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – возможности социологии как науки, её историю и методы, важнейшие классические, современные и отраслевые социологические теории; – основные социологические подходы к определению понятий «общество», «личность»; – характеристику основных элементов общества (социальная связь, социальная группа и общность, социальный институт, социальная организация); – сущность процессов социализации, институционализации, стратификации и социальной мобильности; – основные закономерности и формы социального поведения; – типологию, источники возникновения и развития социальных движений, социальных конфликтов, факторы

	социального развития; – методологические основания социологического исследования, основные методы сбора и анализа социологической информации; – основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей; – основные методы исследования, описывающие социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макроуровнях;
	<i>Уметь:</i> – использовать полученные знания и практические навыки для решения актуальных социальных и профессиональных задач; – производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных общностях; – применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа данных; – участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные аналитические проекты; – представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед аудиторией;
	<i>Владеть:</i> – навыками социологического анализа, умением пользоваться социологическими понятиями, категориями при анализе социальных явлений, процессов; – основными навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных статистических программ; – навыками получения необходимой информации из различных типов источников, включая Интернет.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение шестого семестра.

Вид учебной работы	Зачетные	Количество	Формы контроля

	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	6	—
Контактная работа		32		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение в учебный курс «Социологии» (2 часа лекционных)

Объект и предмет социологии. Понятие социального. Социологическое знание. Функции социологии. Категории и законы социологии. Структура социологии. Метод социологии.

Взаимосвязь социологии и других общественных наук. Социология и социальная философия. Социология и история. Социология и политология. Социология, экономическая и другие специальные науки. Значение социологии и ее роль в общественной жизни.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Тема 2. История становления и развития социологии

(2 часа лекционных, 2 часа семинарских)

Социология как наука об обществе. Объективные социальные и научные предпосылки возникновения социологии. Становление научной социологии в XIX в. и основные вехи ее развития.

Социально-теоретические предпосылки становления социологии. О.Конт и Г.Спенсер – основоположники социологии.

Социология марксизма - К.Маркс и Ф.Энгельс. Э.Дюркгейм и М.Вебер – классики социологии конца XIX – начала XX вв.

Социология в России в XIX и начале XX веков. Теоретики русской социологической школы: Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский, Н.И.Кареев, Л.И.Петражицкий, М.М.Ковалевский, Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, П.А.Сорокин.

Исторические судьбы отечественной социологии после 1917 года. Главные парадигмы и направления современной социологии. Особенности современного этапа. Эмпирическая социология. Структурный функционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон). Социология конфликта (Л.Козер, Р.Дарендорф). Символический интеракционизм (Д.Мид, Г.Блумер). Феноменология (А.Шюц) и этнометодология (Г.Гарфинкель). Интегральная социология и др.

Тема 3. Общество как социально-экономическая и социокультурная система (2 часа лекционных)

Понятие об обществе как системном образовании. Основные понятия “система” и “общество” и их соотношение. Основные признаки общества.

Важнейшие подсистемы общества. Общество как социокультурный организм и как социально-экономическая система. Модель устойчивого развития российского социума.

Культура как социальное явление. Проблемы социокультурных отношений современного общества. Объективные закономерности функционирования и развития общества как социокультурной системы.

Тема 4. Культура как система ценностей и норм (2 часа лекционных)

Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимосвязи в обществе. Культурные парадигмы и их содержание. Способы организации общества и типы культур. Основные компоненты культуры как системы: ценности, нормы, обычаи, верования, язык, техника.

Специфика отдельных культур. Русская культура и ее компоненты. Функции культуры. Типы культур. Традиции русской культуры и их влияние на развитие современного российского общества.

Понятие культурного развития и культурной деградации. Теория культурного отставания. Социальная культура и культура социальной жизни. Социокультурные ориентации в современном российском обществе.

Тема 5. Личность как система. Процесс социализации личности (2 часа лекционных)

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной эволюции. Парадигмы развития личности в социологии (парадигма “социального поведения”, символического интеракционизма, конфликта).

Процесс формирования личности. Структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Деятельность и социальное действие личности.

Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация как социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы социализации. Ценностные ориентации личности. Социализация российской молодежи. Социокультурные ориентации современной молодежи.

Общественные и личные интересы. Социологические концепции личности. Десоциализация и ресоциализация.

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ, ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Тема 6. Социальная структура и стратификация (2 часа лекционных)

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Э. Гидденс и др.). Их основные различия.

Неравенство как критерий стратификации. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и др. Исторические системы

социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Понятия “социальный класс”, “социальная группа”, “социальный слой” (страта), “социальный статус”. Многообразие моделей стратификации.

Социальная структура современного русского общества. Принципы стратификации, основные социальные группы в динамике и роль каждой группы в развитии русского общества. Проблема среднего и “предпринимательского” класса в современном постсоветском обществе.

Процедура формирования многомерных слоев. Факторы и механизмы стратификационного деления. Теория элит как вариант стратификационного подхода: властный и меритократический подходы. Правящий класс и властвующая элита.

Тема 7. Социальные общности и социальные группы (2 часа лекционных, 2 часа семинарских)

Определение понятия “социальная группа”. Виды социальных общностей. Факторы, влияющие на формирование социальных групп. Типология социальных групп. Большие и малые группы. Первичные и вторичные группы, референтные группы. Коммуникационные связи в группах. Определение и функции лидерства в группах. Группообразующие процессы в современном российском обществе.

Понятие социальной общности. Характерные черты социальной общности. Виды социальных общностей. Территориальная общность. Понятие урбанизации. Тенденция ослабления межличностных связей. Национально-этнические общности. Типы этносов (этнических групп): племя, народность, нация. Этническая стратификация.

Новые тенденции и формы национально-этнического, социально-территориального структурирования глобального общества. Причины обострения межнациональных отношений. Решение национально-этнических проблем в Российской Федерации. Национальная политика России.

Тема 8. Социальные институты и социальные организации (2 часа лекционных)

Понятие “социальный институт”. Институт как элемент социальной системы общества. Подходы к определению социального института (О.Конт, Ф.Теннис, М.Вебер, Т.Парсонс и др.) Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных институтов. Структура социальных институтов, их типология. Функции, цели и задачи социальных институтов. Социальные роли в институтах. Закономерности функционирования институтов. Источники развития (или кризиса) социальных институтов.

Анализ условий эффективного функционирования социальных институтов. Признание и престиж социального института. Социологический анализ основных типологий социальных институтов. Основные институты: семья, производство, государство, образование и др. Сферы влияния каждого института. Значение институциональных признаков в функционировании социальных институтов.

Социальные институты в современном русском обществе, их классификация. Специфика функционирования социальных институтов и социальных организаций в России.

Тема 9. Социальные конфликты (2 часа лекционных, 2 часа семинарских)

Возникновение теории социальных конфликтов. Теоретические проблемы социальных конфликтов у К.Маркса. Основные конфликтные теории в XX-м веке. Функции социального конфликта, их применение в анализе современных политических и экономических конфликтов. Управление конфликтом как новая парадигма мышления и действия, ее использование в российской практике.

Этапы возникновения и развития социального конфликта. Возникновение и причины конфликтной ситуации. Характеристика и острота конфликта. Факторы, влияющие на возникновение и длительность социального конфликта. Последствия социального конфликта. Возникновение новых социальных структур в период действия конфликтов. Национальные противоречия. Причины обострения и основные направления решений национального и территориального вопросов.

Тема 10. Социальная революция (2 часа лекционных)

Понятие революции. Революция: концептуальные основы. Революции по сравнению с другими формами социальных изменений. Стадии развития революционного движения. Ход революции. Модели революций. Теории революций.

Тема 11. Социальный контроль и социальное управление (2 часа лекционных)

Понятие социальной нормы, социального порядка, социального контроля. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. Элементы социального контроля: нормы и санкции. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Функции социального контроля. Способы осуществления социального контроля в обществе: социальный контроль через социализацию, через групповое давление, через принуждение и др.

Особенности социального управления и социальной политики в Российской Федерации. Модель устойчивого развития российского общества. Социологическая экспертиза как способ выявления масштаба отклонений социально-экономических показателей развития объекта от нормативных показателей, заложенных в программы развития российского государства.

Тема 12. Меняющийся мир и проблемы глобализации (2 часа лекционных, 2 часа семинарских)

Предвестники теории глобализации. Аспекты глобализации. Глобализация культуры. Теории культурной глобализации. Четыре картины глобализации. Влияние глобализации на современную жизнь. Глобализация и новые опасности. Глобализация и неравенство

РАЗДЕЛ IV. ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Тема 13. Виды и типы социологического исследования (2 часа лекционных)

Социологическое исследование как средство познания социальной реальности. Характерные особенности социологического исследования, его структура, функции и виды. Основные компоненты социологического исследования: методология, метод, методика, техника и процедура. Методы сбора первичной социологической информации: наблюдение, анализ документов, опрос, эксперимент. Количественные и качественные методы, их соотношение. Выборочный метод и его использование. Репрезентативность выборки. Методы анализа социологической информации. Теоретическая и эмпирическая модели объекта и их использование в процессе анализа.

Программа социологического исследования – основной научно-методический документ организации и проведения исследования. Структура программы: теоретико-методологическая и методико-процедурная части. Измерения социальных явлений. Подготовка отчета о результатах исследования и прогнозирование развития исследуемого объекта.

Социологическое моделирование как метод исследования социальных и экономических отношений и процессов.

Проведение социологических исследований в Российской Федерации как выполнение социального заказа государства для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 6 семестре, на котором студент отвечает на вопросы по изученным темам курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Рекомендуемая литература /основная/:

1. Базовый учебник: Рысь Ю.И., Степанов В.Е. Социология. Учебник. М.: Дашков и К., 2005.
2. Козырев Г.И. Социология. Учебное пособие. 2-е изд. М., ИД «Форум», 2010.
3. Социология. Общий курс: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2009.
4. Добренёв В.И., Кравченко А.И. Социология. Учебник. М.,ИНФРА-М, 2004.
5. Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология. Учебник. СПб, Питер, 2008.
6. Общая социология. Учебное пособие. Под общ.ред. Эфендиева А.Г. М.:Инфра-М., 2007.
7. Социология. Общий курс. Учебник. М.:Инфра-М., 2004.
8. Социология. Учебник. 3-е изд. Под ред. Лавриненко В.Н. М., ЮНИТИ, 2005.
9. Филатова О.Г. Общая социология. Учебное пособие. М.,Гардарики, 2005.

Рекомендуемая литература /дополнительная/:

1. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб, Питер, 2002.
2. Социология./ Курс лекций/ Под ред. проф. Е.М.Черняк. 1999. Изд. Рос. экон. акад. им.
3. Г.В.Плеханова.
4. Метод указания к изучению курса «Социология». Тема «Социальные общности». М. 2001. РЭА им. Г.В.Плеханова.
5. Социология (учебник). Под ред. Павленка П.Д. М., 2003.
6. Социология. Структурно-логические схемы с комментариями. Авторы: Рысь Ю.И., Степанов В.Е. М., 1999.
7. А.Б. Гофман. 7 лекций по истории социологии. М., 1999.
8. Нейл Смелзер. Социология. М., 1999.
9. Социология в России / Под ред. В.А. Ядова, М.: 1996
10. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1993.
11. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990.
12. Ерасов П.Б. Социальная культурология. М., 1998.
13. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996.
14. Кризис современной цивилизации: Выбор пути. М., 1992.
15. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994
16. Современные теории цивилизаций. М., 1995
17. Социодинамика культуры: Концептуальные основы социологического анализа культурных изменений. М., 1991. Вып. 1
18. Семёнов В.Л. Массовая культура в современном мире. СПб., 1991
19. Фролов С.С. «Социология». М. 1994
20. Основы социологии (курс лекций) Под ред. Эфендиева А. Г. М., 1993
21. Тощенко Ж.Т. Социология. М. 1998
22. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.— М., 1993.
23. Вебер М. Избранные произведения.— М., 1990.
24. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии.— М., 1990.
25. Заславская Т.И. Социология экономической жизни. - М., 1997.
26. История социологии в Западной Европе и США. – М., 1999.
27. Кон И.С. Открытие «Я».— М., 1978.
28. Кравченко А.И. Введение в социологию. – М., 1996.
29. Основы социологии: Курс лекций.— М., 1993.
30. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. – М., 1996.
31. Современная западная социология: Словарь.— М., 1990.
32. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество.— М., 1992.

33. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы.— М., 1987.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Социология» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины
История русской и зарубежной литературы

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство

Профиль
Академическое пение

Уровень образования –
Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цель и задачи преподавания дисциплины

Цель дисциплины «История русской и зарубежной литературы» – изучение образцов отечественной и зарубежной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными этапами и направлениями российской и зарубежной литературы;
- изучение основополагающих текстов художественных произведений;
- формирование навыков анализа литературных произведений;
- изучение базовых понятий теории литературы

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – творчество классиков мировой литературы разных эпох; – основные социо-культурные тенденции, формирующие характерные особенности литературы определенной эпохи, и специфические черты, обусловившие национальное своеобразие европейских литератур; – основные этапы развития русской литературы с древних времен до наших дней; – основные этапы развития мировой литературы;
	<i>Уметь:</i> – анализировать художественные произведения, представляющие отечественную и зарубежную литературу; – ориентироваться в богатом литературном пространстве, сформировать устойчивые критерии оценки при встрече с разными художественными явлениями;
	<i>Владеть:</i> – основами литературоведческой и искусствоведческой терминологии; – русским литературным языком.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение третьего – четвертого семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	–
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины

Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Античная литература

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Древнегреческая литература. Древнеримская литература.

Тема 2. Европейская литература средневековья и эпохи Возрождения

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Переход от античности к средневековью. Литература раннего христианства. Героический эпос раннего средневековья. Героический эпос развитого феодализма. Средневековая рыцарская литература. Городская литература средневековья. Средневековая драматургия. Литература Предвозрождения (Проторенессанса). Эпоха Возрождения. Возрождение в Италии, Германии, Франции, Англии. Северное Возрождение.

Тема 3. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков.

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

XVII век как особая эпоха в культуре стран Европы. Основные направления в литературе этого периода. Судьба ренессансного реализма в новых исторических условиях. Концепция мира и человека в искусстве барокко. Национальные формы барокко в литературе стран Европы.

Концепция мира и человека в классицизме. Нормативность эстетики классицизма. Гражданственность классицистического искусства. Система жанров классицизма. Литературные типы. Выражение в классицизме абсолютистских тенденций и протест против тирании. XVIII век в мировом литературном развитии. Исторические судьбы Европы, движение от английской к французской буржуазной революции. Судьба аристократической культуры. Рококо, его стилевые признаки. Литература Испании, Франции и Англии.

Тема 4. Литература Древней Руси (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.)

Тема 5. Русская литература XVIII века (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 6. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылки на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 7. Творчество М.Ю. Лермонтова (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 8. Творчество Н.В. Гоголя (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Гоголь – классик русской литературы. Идейный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

2 курс 4 семестр

Тема 9. Европейская реалистическая литература 1830-1850-х гг. (2 часа лекционных и 1 час семинарских)

Исторические и культурные предпосылки. Временные границы и периодизация. Связь с романтизмом и реализмом XVIII в. Основные эстетические принципы. Типизация. Концепция личности. Реализм во Франции, Англии. Немецкая литература. Американская литература.

Тема 10. Психологический реализм в русской литературе XIX в. (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 11. Европейская литература конца XIX- начала XX в. (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Литературный процесс на рубеже XIX – XX вв.: возникновение новых литературных направлений, мозаичность литературной жизни, открытость границ различных художественных систем, множественность влияний и традиций.

Декаданс. Понятие «декаданса», его различные значения и трактовки. Философские и эстетические предпосылки декаданса. Философия А. Шопенгауэра. Философия и творчество Ф. Ницше. Его влияние на мировую литературу XX в. Основные идеи и мотивы его творчества, их дальнейшая литературная, философская и политическая судьба.

Соотношение декаданса с другими литературными направлениями эпохи. Его художественные открытия, противоречивость и непоследовательность. Декаданс и модернизм. Литература Франции, Германии, Англии. Скандинавская литература.

Тема 12. Русская литература конца XIX- начала XX в. (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 13. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века» (самостоятельные работы студентов) (4 часа семинарских)

Тема 14. Основные направления в развитии мировой литературы XX в. (2 часа лекционных и 1 час семинарских)

Литература и война. Литература и революция. Политизация литературы XX в. Литература и наука. Литература и философия. Проблема личности и ее созидательных возможностей, проблемы судеб культуры и литературы XX в. в трудах философов и социологов (Бердяев, Шпенглер, Хайдеггер, Фромм, Швейцер). Поиски идеала, позитивных общественно-нравственных ценностей и отражение этого процесса в литературе. Литература и НТР. Утопии и антиутопии XX в. Модернизм и постмодернизм в литературе первой и второй половины XX в. как эстетический феномен эпохи. Поиски и утверждение новых форм художественной изобразительности. Авангардистские течения как проявление стремлений к обновлению искусства. Экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм. Авангардизм и модернизм. Литература и психология. Фрейдизм и литература. Философия экзистенциализма и литература. Авангардистские течения 10-20-х гг. Модернизм в зарубежной литературе. Реализм в зарубежной литературе XX века.

Тема 15. Русская литература первой половины XX в. (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 16. Русская литература второй половины XX в. (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицына. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

Тема 17. Зарубежная литература второй половины XX века. (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)

Особенности литературного процесса во второй половине XX в. Вторая мировая война и литература. Историческое значение победы над фашизмом. Литературный процесс в период существования и противостояния различных общественно-политических укладов. Выдвижение на мировую арену литературы стран третьего мира. Значение литературы Латинской Америки во второй половине XX в. Военная тема в литературе. Основные тенденции во французской литературе второй половины XX века. Формирование экзистенциалистского романа. Структуралистский роман и постмодернизм. Развитие реалистического романа. Английская литература после второй мировой войны. Основные тенденции в американской литературе второй половины XX века.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины «История русской и зарубежной литературы» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы, написание и сдача каждым студентом двух сочинений и двух индивидуальных проектов (мини-исследований) в течение года. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, на котором студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Абелюк Е.С., Поливанов К.М. История русской литературы XX века: Книга для просвещенных учителей и учеников: В 2-х кн. М., 2009.
2. Вайль П. Гений места. М., 2008.
3. Вайль П., Генис А. Родная речь. Уроки изящной словесности. М., 1991.
4. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: Учебное пособие / Л.В.Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др. М., 1999.
5. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. М., 1991.

6. Зелинский Ф.Ф. История античной литературы. М., 1986.
7. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: Учебное пособие. М., 2011.
8. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста. М., 2004.
9. Кулешов, В.И. Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина). М., 1977.
10. Литературная матрица: Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2-х т. СПб., 2010.
11. Методология анализа литературного произведения / отв. Ред. Ю.Б. Борев. М., 1988.
12. Методология анализа литературного процесса / отв. ред. Ю.Б. Борев. М., 1989.
13. Михайлов А.В. Языки культуры: учебное пособие по культурологии. М., 1997.
14. Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
15. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 2012.
16. Святополк-Мирский Д.П. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. Новосибирск, 2006.
17. Тахо-Годи А.А. Античная литература. М., 1985.
18. Тронский И.М. История античной литературы. М., 1985.
19. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004.
20. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература XIX в. Романтизм: Учебное пособие. М., 2002.
21. Эпштейн М.Н. Слово и молчание. Текст: метафизика русской литературы: Учебное пособие для вузов. М., 2006.

б) Дополнительная литература

1. Аникст А.А. Творчество Шекспира. М., 1963.
2. Аникст А.А. «Фауст» Гете. М., 1979.
3. Андреев М.Л. Средневековая европейская драма. М., 1989.
4. Андреев М.Л., Хлодовский Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
5. Античное наследие в культуре Возрождения. - М., 1984.
6. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976.
7. Багно В. Дорогами «Дон Кихота». М., 1988.
8. Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
9. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
10. Боннар Андре. Греческая цивилизация. В 2-х т. 1994 или любое другое издание.
11. Бройтман С.Н. Историческая поэтика: учебное пособие. М., 2001.
12. Быков Д.Л. Борис Пастернак. М., 2007.
13. Быков Д.Л. Был ли Горький? М., 2008.
14. Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000.

15. Верцман И. «Гамлет» Шекспира. М., 1964.
16. Вильмонт И. Достоевский и Шиллер. М., 1984.
17. Голенищев-Кутузов И.М. Данте. М., 1967.
18. Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995.
19. Гаспаров М.Л. Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1996.
20. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 1995.
21. Гиджеу С.П. Лирика Генриха Гейне. М., 1983.
22. Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971.
23. Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972.
24. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
25. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980.
26. Грандель Ф. Бомарше. М., 1979.
27. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987.
28. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1985.
29. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1982.
30. Засурский Я.Н. Американская литература XX века. М., 1984.
31. Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1965.
32. Земсков Н.Г. Маркес. М., 1989.
33. Золотусский И.П. Гоголь. М., 1998.
34. Ивашева В.В. Творчество Диккенса. М., 1954.
35. Ионкис Г.Э. Английская поэзия XX века. М., 1980.
36. История английской литературы. - М., 1943-1945. Т.1. вып. 1.
37. История всемирной литературы. - М., 1984. Т.2.
38. История немецкой литературы. - М., 1962. Т.1.
39. История средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1966.
40. История французской литературы. - М., 1946. Т.1.
41. Кадышев В. Расин. М., 1990.
42. Кельтская мифология. М., 2002.
43. Кирнозе З. Французский роман XX века. Горький, 1970.
44. Культура Возрождения и общество. М., 1986.
45. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака. М., 1970.
46. Либинзон З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990.
47. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
48. Лосев А.Ф. Античная литература. М., 1997.
49. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
50. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб., 1994.
51. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 2001.
52. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 2009.
53. Луков В.А. Проспер Мериме. М., 1984.
54. Мейлах М.Б. Язык трубадуров. - М., 1975.
55. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.

56. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983.
57. Мешкова И.В. Творчество Виктора Гюго. М., 1983.
58. Мифы народов мира. В 2-х т. М., 1982 и более поздние издания.
59. Муравьев В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.
60. Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. - Л., 1979.
61. Нольман М.Л. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стилль. М.
62. Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
63. Осинковский И.Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация.
64. Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.
65. Пинский Л.Е. Шекспир. М., 1971.
66. Плавский З.И. Литература Испании IX-XV вв. М., 1986.
67. Предания и мифы средневековой Ирландии. /Под ред. Г. К. Косикова. М., 1991.
68. Пуришев Б. Очерки немецкой литературы XV-XVII вв. М., 1955.
69. Реизов Б.Г. Стендаль. Художественное творчество. Л., 1978.
70. Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.-Л., 1965.
71. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М., 1955.
72. Русакова А. Томас Манн. Л., 1975.
73. Седельник В.Д. Герман Гессе и швейцарская литература. М., 1970.
74. Словарь античности. Пер. с нем. М., 1989.
75. Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.
76. Тыркова-Вильямс А.В. Пушкин. В 2-х т. М., 2010.
77. Шайтанов И. Барокко и классицизм: картина мира. // Литература, 2000, № 8. – С. 5-12
78. Фрейденберг О.М. Миф и литература. М., 1978.
79. Урнов Д.М. Дефо. М., 1977.
80. Фрадкин И.М. Бертольд Брехт. Путь и метод. М., 1965.
81. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
82. Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.
83. Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
84. Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о нибелунгах. М., 1960.
85. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. Твой девятнадцатый век. М., 2011.
86. Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. М., 1979.

в) Интернет-ресурсы

<http://lib.ru/> (Библиотека М.Мошкова)

<http://www.lib.km.ru> (Электронная библиотека)

<http://www.libfl.ru> (МИМЕСИС (Образовательный сайт для студентов-филологов))

<http://www.philology.ru> (Русский филологический портал)

<http://www.philol.msu.ru/rus/> (филологический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова)

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
История искусства
(изобразительного, театрального,
хореографического, архитектуры и кино)**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать основные, базовые представления об историческом развитии мировой художественной культуры путем изучения творческого наследия разных стран и народов мира, способствуя тем самым общехудожественному развитию и повышению профессионального уровня студентов художественного вуза, содействуя одновременно воспитанию гармонически развитой личности с гуманистически ориентированной системой ценностей.

Задачи дисциплины:

- определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его важность в художественно-творческом развитии личности;
- выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования в последней и заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;
- показать внутреннюю связь развития искусства с различными сторонами общественной жизни, его зависимость от последней и относительной самостоятельности, самодостаточность и самооценность;
- проследить становление художественных принципов искусства от его истоков до современного состояния;
- познакомить с ведущими художественными центрами, основными направлениями, течениями, школами и творческими объединениями, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками искусства, расширяя тем самым исторические познания студентов в области мирового искусства;
- проследить историческую динамику становления искусства и показать взаимодействие различных его видов на протяжении всех основных периодов (эпох) развития мировой художественной культуры;
- раскрыть особенности и специфику исторического развития изобразительного искусства, неравномерность развития его отдельных видов и выдвижение одного из них в качестве «главного» в различные эпохи;
- сформировать целостное представление об историческом развитии искусства как закономерном процессе становления и функционирования сложной, многомерной, единой художественной системы;
- способствовать развитию основных навыков восприятия и понимания произведений искусства;
- содействовать выработке у студентов навыков непредвзятой, объективной оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и их конкретных художественных достижений;
- формировать умение систематически и грамотно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;

- содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества;
- содействовать формированию целостного духовного мира будущих профессионалов, воспитанию чувства ответственности за выполнение гражданского и профессионального долга, способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, высокой нравственности, патриотизма, чести и достоинства российского интеллигента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – общие законы развития виды, формы, жанры, направления искусства народов мира; – специфику отдельных видов искусства; – основы художественного языка искусства; – общую периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства; – искусство отдельных стран и регионов мира;
	<i>Уметь:</i> – применять известные методы исследования и принципы классификации искусства к конкретным образцам; – отличать пространственные, временные и пространственно-временные искусства и понимать связь между ними; – определять изобразительные, неизобразительные и смешанные разновидности искусства; – применять полученные знания к анализу конкретного произведения искусства с учетом его исторических, культурных и художественно-эстетических характеристик; – выявлять влияние различных факторов общественной жизни на создание произведений искусства в ту или иную эпоху и их отражение в последних; – использовать полученные теоретические знания о межкультурном разнообразии в

	учебной и профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыками анализа как художественной эпохи в целом, так и конкретного произведения искусства в частности; – основами исторического, культурологического, художественно-эстетического и критического осмысления явлений искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 – 8 семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	3	108	8	–
Контактная работа		62		

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины.

7 семестр

4.1.1. ВВЕДЕНИЕ. ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ.

Предмет курса «История искусства», его цель и задачи. Место курса в учебном процессе профессионального художественного образования.

Современное состояние гуманитарного знания и интерес к феномену культуры. Современное понимание культуры. Морфология культуры. Материальная и духовная культура. Духовные ценности и искусство.

Искусство как важнейшая подсистема культуры и особая форма общественного сознания. Его связь и взаимодействие с наукой, философией, психологией, эстетикой, мифологией, религией, моралью. Зависимость искусства от различных сторон общественной жизни и его относительная самостоятельность. Автономность искусства, его самоценность и самодостаточность. Общие закономерности и логика развития искусства. Специфика художественного «прогресса» в искусстве. Виды искусства, их специфика и взаимосвязь. Роль и значение искусства в жизни общества,

многообразие его социальных функций, воздействие на динамику общественного развития.

Искусство и история. История искусства как особая сфера культурно-исторического опыта. Пластические искусства. Архитектура, скульптура, живопись, их особенности, основные виды и жанры. Неравномерность развития отдельных видов искусства в различные исторические эпохи. Взаимодействие и синтез пластических искусств. Особая роль синтеза искусств в архитектуре. Основные этапы исторического развития мирового искусства.

4.1.2. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО.

Общая характеристика эпохи. Основные источники изучения первобытной культуры. Открытие первобытного искусства, география его распространения. Различные теории происхождения искусства. Виды художественной деятельности у первобытных людей. Основные этапы развития первобытной культуры.

Нижний палеолит. Истоки человеческой культуры. Средний палеолит. Формирование элементов духовной культуры. Первые формы религиозных представлений и «следы» изобразительной деятельности первобытного человека. Верхний палеолит. Становление изобразительного искусства и его эволюция в ориньякский период. Развитие и усовершенствование первобытного искусства в период Солютре. Наивысший расцвет палеолитического искусства в эпоху Мадлен. «Картинные галереи» первобытного искусства. Полихромные росписи пещер, мастерство палеолитического художника, «первобытный реализм» и его особенности. Достижения искусства палеолита.

Мезолит. Изменения условий жизни и деятельности человека в связи с глобальными изменениями климата, флоры и фауны. Формирование искусства мезолитического типа, его характерные черты и особенности. Искусство Испанского Леванта.

Неолитическая революция. Переход к производящим видам деятельности и оседлому образу жизни. Неравномерность развития различных регионов. Усложнение материальной и духовной жизни. Расширение содержательной стороны искусства. Тенденция к условности и схематизации. Преимущественное развитие условно-орнаментальных форм изображения. Декоративно-прикладное искусство. Развитие мелкой пластики. Особенности трактовки женского образа (от жанровых сюжетов до кикладских идолов и «каменных баб»). Предшественники монументальной архитектуры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены и кромлехи. Достижения первобытной культуры, ее роль и значение в развитии мировой художественной культуры.

4.1.3. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Определение понятия «Древний Восток». Основные черты и характерные особенности социально-политического и культурного развития стран Древнего

Востока. Мировые центры древней культуры. Общая периодизация развития древневосточных культур.

Зарождение египетской цивилизации, ее своеобразие. Географический и природный факторы. Влияние религиозных представлений и культа обожествления фараона на развитие древнеегипетского искусства. Основные этапы развития культуры Древнего Египта.

Общая характеристика искусства Раннего царства. Формирование художественного канона в изобразительном искусстве. Рельефная плита Нармера.

Характерные особенности развития культуры и искусства в период Древнего царства. Возведение монументальных архитектурных сооружений, их особенности и основные формы. От мастабы через ступенчатую пирамиду Джосера и пирамиды Снофру к погребальному комплексу в Гизе. Скульптурное искусство и его особенности. Проблема портретного сходства в скульптуре и ее связь с культом мертвых. Погребальные маски, портретные статуи и развитие скульптурного портрета. Стенные росписи.

Эпоха Среднего царства. Экономический подъем и новый расцвет культуры и искусства. Переосмысление и усовершенствование архитектурного стиля Древнего царства. Скальные храмы. Храмовой комплекс Ментухотепа I. Преодоление старых канонов в пластическом искусстве. Расцвет портретной скульптуры. Скульптурные портреты Сенусерта III и Аменемхета III. Изменения в области живописи.

Эпоха Нового царства. Превращение Египта в могущественную державу. Новый взлет египетской культуры и искусства, их тесная взаимосвязь с культурами соседних народов. Храмы вместо пирамид. Типовой план храма Нового царства. Гигантомания в храмовом строительстве. Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Храм царицы Хатшепсут. Гигантомания в скульптуре, расцвет скульптурного искусства. Фресковая живопись и рельефы. Амарнский период в развитии египетской культуры. Реформы Аменхотепа IV. Переворот в социально-политической, религиозной и художественной жизни Древнего Египта. Новые принципы амарнского искусства, его светский характер. Особенности развития послеамарнского искусства.

Общая характеристика искусства Позднего царства. Закат древнеегипетской цивилизации. Роль и значение искусства Древнего Египта в развитии мировой художественной культуры.

4.1.4. АНТИЧНОСТЬ. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Общая характеристика античной культуры. Место и роль античной цивилизации в истории мирового искусства. Основные этапы развития античной культуры.

Зарождение культурных очагов в Средиземноморском регионе. Крито-микенская культура, ее особенности и роль в развитии греческого искусства. Культура и искусство Древней Греции. Социально-исторические условия формирования греческой культуры, ее своеобразие и основные этапы развития.

Гомеровский период. Основы древнегреческой архитектуры. Формирование древнегреческого типа храма. Становление скульптуры. Ксоаны, мелкая пластика. Эволюция расписной керамики. Основные стили в вазописи. Период греческой архаики. Образование полисной системы и становление нового типа культуры. Взаимодействие с древними культурами Востока. Новая система градостроительства. Греческий храм, его значение и основные типы. Формирование архитектурных ордеров. Антропоморфизм греческой архитектуры, ее связь со скульптурой. Храмовая скульптура. Спортивные игры и становление архаической скульптуры как самостоятельного вида искусства. «Курсы» и «коры». Искусство вазовой росписи. Ориентализирующий, чернофигурный и краснофигурный стили вазописи. Зарождение театра. Роль архаического искусства в развитии художественной системы греческой классики.

Классический период. Социально-экономический, политический и культурный подъем Древней Греции. Расцвет Афин. «Золотой век» греческой культуры. «Гипподамова система» градостроительного искусства. Особенности развития архитектуры. Храм Зевса в Олимпии. Афинский Акрополь. Новые веяния в скульптуре. Творчество Фидия, Мирона и Поликлета. Монументальная живопись (Полигнот). Открытия и достижения живописного искусства (Агафарг, Аполлодор Афинский, Зевксис и др.). Перемены в общественной жизни. Кризис полисной системы. Мировоззренческие основы поздней классики. Новые веяния в искусстве. Появление коринфского ордера. Отход от классических канонов в архитектуре. Храм Артемиды в Эфесе. Гробница Мавсола в Галикарнасе. Общественные сооружения для зрелищ. Усложнение характеристики внутреннего мира человека в скульптуре. Творчество Скопаса, Праксителя, Лисиппа и новые достижения скульптурного искусства. Яркий расцвет живописи, разнообразие ее жанров. Значение пейзажа. Блестящее развитие живописного портрета. Вазопись.

Особенности развития греческой культуры в эллинистический период. Роль и значение древнегреческого искусства в развитии мировой художественной культуры.

4.1.5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки развития древнеримской цивилизации. Влияние культуры этрусков, греков и эллинистических государств. Синкретизм и самобытность римской культуры, ее отличительные особенности и основные этапы развития. Истоки римского искусства.

Культура Римской республики. Становление римского искусства. Развитие городов и градостроительные принципы римской архитектуры. Появление нового типа сооружений. Архитектурный комплекс форума Романум. Возведение храмов и его новые формы. Монументальные гробницы. Культ предков и развитие скульптурного портрета. Появление исторического рельефа.

Повествовательная, портретная и батальная живопись. Декоративная живопись «помпеянского» и «архитектурного» стилей. Значение и роль искусства Римской республики в развитии художественной культуры древних римлян. Эпоха Римской империи. Культура и искусство «века Августа». Искусство и власть. Архитектура. Подъем строительной деятельности и изменение архитектурного облика Рима. Возрастание роли декора. Появление нового типа мемориальных сооружений. Обращение к искусству греческой классики в скульптуре. Идеализированный портрет. Портретные статуи Августа. Отличительные особенности скульптурных портретов частных лиц. Развитие исторического рельефа. Монументальная живопись. Появление третьего («египтизирующего») декоративного стиля и его особенности. Культура «века Августа» как основа для всестороннего развития и расцвета римской художественной культуры.

Расцвет римского искусства в I–II вв. н. э. Полнота проявлений римской специфики и характерные черты искусства данного периода. Новое в градостроительном искусстве. Особенности исторического рельефа. Разложение принципов классического искусства. Влияние эллинистического искусства. Монументальная скульптура и ее особенности. Изменения в скульптурном портрете. Появление четвертого («фантастического») декоративного стиля в живописи. Искусство мозаики. Период Траяна и Адриана. Римское могущество и его отражение в искусстве. Форум и колонна Траяна. Пантеон. Храм Зевса Олимпийского. Ведущая роль архитектуры. Возвращение к идеалам Республики. Вершина развития исторического рельефа. Траяновский этап в развитии скульптурного портрета.

Адриановский этап второго периода расцвета римского искусства. Храм Венеры и Ромы. Гробница Адриана. Вторая волна классицизма. Новые веяния в скульптурном рельефе и портрете. Завершение высшего расцвета искусства Империи. Время последних Антонинов и их художественная политика.

Поздний период расцвета римского искусства и его новые черты. Расцвет градостроительного искусства. Изменение художественных принципов. Отход от классических образцов, влияние «варварского» стиля. Усиление индивидуалистических тенденций. Высший расцвет римского психологического портрета. Влияние христианства. Религиозный синкретизм. Кризис Римской империи. Культура времен упадка. Отражение новой ситуации в искусстве. Дальнейшая трансформация художественных принципов.

Варваризация римской культуры. Влияние восточного искусства.

Распространение христианства и усиление его влияний в искусстве.

Формирование нового стиля. Символизм позднеримского искусства. Широкое распространение мозаики. Разделение Римской державы и падение Западной Римской империи. Роль и значение римского искусства в развитии мировой художественной культуры.

4.1.6. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Социально-исторические условия формирования византийской культуры, ее своеобразие и основные этапы развития. Кризис античной культуры.

Формирование новых художественных принципов. Византия как преемница античного наследия. Влияния эллинистического Востока. Императорская власть и искусство. Новая государственная религия и ее роль в формировании византийской культуры и искусства.

Культовая архитектура Византии, её разнообразие и основные типы.

Архитектурные особенности храма Святой Софии в Константинополе. Новое решение внутреннего пространства. Принципы соотношения внутреннего интерьера и человека. Элементы дематериализации формы и иррационализации пространства. Формирование крестово-купольной системы. Исчезновение в византийском искусстве круглой скульптуры. Распространение декоративного рельефа. Развитие монументальной живописи, ее связь с античной традицией и формирование новых художественных принципов. Развитие символики и иллюстративно-повествовательных циклов. Сложение иератического стиля в живописи. Проблема синтеза искусств и его новые принципы. Византийская мозаика и ее особенности. Возникновение и развитие иконописи, ее характерные черты и специфика. Становление принципов средневековой иконографии. Эпоха иконоборчества и упадок изобразительного искусства. «Македонское Возрождение». Новый расцвет изобразительного искусства. Македонский «классицизм». Интенсивное развитие иконописи и мозаики. «Палеологовский Ренессанс» как наивысший расцвет византийского искусства. Новые веяния в искусстве. Утрата каноничности и расширение иконографических рамок. Проблема авторства. Связь с искусством итальянского Возрождения. «Православный классицизм». Распространение фрески. Мозаики и фрески монастыря Кахрие-Джами в Константинополе. Иконопись. Художественные связи Византии с Россией. Влияние Палеологовского Ренессанса на сопредельные с Византией страны. Историческое значение Византии в развитии художественной культуры Европы и Древней Руси.

4.1.7. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования культуры Средневековья. Искусство в системе средневековой культуры, его характерные черты, специфика и основные этапы развития.

Противоборство и взаимодействие с античными традициями. Влияние византийского искусства. Теологические основы и фольклорные истоки.

Анонимный характер искусства. Средневековый синкретизм и синтез искусств.

Символизм и аскетизм, иррациональность и дематериализация художественных образов.

Раннехристианское искусство. Живопись катакомб. Формирование нового художественно-образного языка. Первые христианские храмы. Базилики, баптистерии и другие разновидности храмовой архитектуры. Широкое развитие

мозаики. Особенности живописного языка. Исчезновение портретного жанра. Роль книги в средневековой культуре. Расцвет раннехристианского искусства. «Остготское Возрождение». Ведущие культурные центры. Новое в храмовой архитектуре и мозаике. Эkleктичный («достилевый») характер искусства. Искусство эпохи Каролингов. Обращение к античному наследию. Новая идея культовых построек и появление новых типов архитектурных сооружений. Монументальная живопись. Появление различных художественных школ. Неразвитость монументальной скульптуры, пластика малых форм. Роль каролингской культуры в развитии европейского художественного творчества. «Оттоновское Возрождение».

Особенности развития культуры зрелого Средневековья. Предренессанс XII века – золотой век романского искусства. Сложение общеевропейского художественного стиля. Культовая архитектура как основа романского художественного синтеза. Появление монументального скульптурного декора и развитие культовой пластики. Распространение монументальной живописи. Готическое искусство. Наивысший расцвет средневековой культуры. Изменения в искусстве. Архитектура как главный формообразующий фактор готического стиля. Готический синтез изобразительных искусств. Значение скульптуры в готике и особенности ее развития. Витраж и его роль в решении архитектурного пространства. Развитие светской культуры. Куртуазное искусство. Период «пламенеющей готики». Утрата искусством вселенского пафоса. Вытеснение монументальных форм искусства станковыми. Выделение портретного жанра. Интерес к реальному миру. Предвосхищение жанровых форм искусства нового времени. Кризис готического искусства. Значение и роль средневекового искусства в развития мировой художественной культуры.

4.1.8. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ИТАЛИЯ.

Социально-исторические условия и мировоззренческие предпосылки формирования культуры Возрождения. Италия как родина Возрождения. Возрождение и античность. Гуманизм, антропоцентризм, пантеизм и универсализм ренессансной культуры. Религиозное и светское начало в культуре и искусстве. Преодоление условности и аллегоризма средневекового искусства. Формирование станковых форм искусства. Распространение светских сюжетов и развитие реализма. Научные интересы художников Возрождения и их влияние на развитие искусства. Особенности синтеза изобразительных искусств. Основные этапы развития искусства итальянского Возрождения.

Проторенессанс и треченто. Художественные центры новой культуры. Расцвет национальной литературы. Изменения в изобразительном искусстве. Ведущая роль скульптуры и живописи. Трансформация средневековой образной системы и формирование новых художественных принципов. Открытия в области композиционного, пространственного и светотеневого построения.

Художественная реформа А. Джотто (ок. 1266–1337) и ее значение для развития реалистического искусства Возрождения.

Кватроченто. Культура «века Медичей». Флоренция первой половины XV века. Расцвет изобразительных искусств и их роль в духовной жизни общества. Первое поколение великих мастеров. Новые черты архитектуры. Формирование стиля Ренессанса в творчестве Ф. Брунеллески (1377–1446) и Л. Альберти (1404–1472). Донателло (1386–1466) и рождение новой скульптуры. Т. Мазаччо (1401–1428) как глава флорентийской живописной школы. Расцвет монументальной живописи (П. Франческа, 1418–1492; А. Мантенья, 1431–1506). Живописный портрет. Особенности развития скульптуры и живописи во второй половине XV века (А. Вероккио, 1435–1488; С. Боттичелли, 1445–1510).

Чинквеченто. Социально-историческое положение Италии и развитие искусства. Героизация и идеализация художественных образов, монументальность, стремление к синтезу. «Искусства рисунка», их реабилитация и объединение. Усиление персонализма в творчестве. Стилиевая неоднородность. «Золотой век» итальянского искусства. Архитектурные достижения Д. Браманте (1444–1514). Творчество Леонардо да Винчи (1452–1519), Б. Микеланджело (1475–1564) и С. Рафаэля (1483–1520). Расцвет венецианской живописи (Д. Джорджоне, 1478–1510; В. Тициан, 1477–1576). Позднее Возрождение. Экономический и социально-политический кризис. Крушение гуманистических идеалов. Изменения в искусстве. Отказ от норм и канонов искусства Возрождения. Угасание реалистической традиции. Манерность и усиление субъективного начала, усложнение образного строя. Маньеризм в живописи и скульптуре. Историческое значение итальянского Возрождения и его роль в развитии мировой художественной культуры.

4.1.9. ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Общая характеристика северного Возрождения. Условность термина. Особенности культуры Возрождения в Нидерландах. Развитие бюргерской культуры. Эмпирический путь восприятия и воспроизведения мира нидерландскими художниками. Отсутствие античной культурной традиции. Новые художественные задачи и новая техника масляной живописи. Значение книжной миниатюры. Интерес к образному отражению в искусстве многообразия внешнего мира и внутреннего мира человека. Зарождение портрета, пейзажа, бытового жанра и истоки натюрморта в религиозной живописи.

Ян ван Эйк (ок. 1390–1441) – основоположник ренессансного искусства Нидерландов. «Гентский алтарь» и его значение для последующего развития европейской живописи. Воспроизведение материальности предметного мира, тонкость изображения природы, мастерство индивидуальной портретной характеристики.

Сосуществование и взаимодействие реалистических и готических тенденций в нидерландском искусстве XV–XVI вв. Творчество Р. Вейдена (ок. 1400–1464),

Г. Гуса (ок. 1440–1482) и Г. Мемлинга (1435–1494). Развитие портрета. Демократические и фольклорные черты в живописи XV в. Реализм, фантастика и мистика в творчестве И. Босха (ок. 1450–1516).

Питер Брейгель Старший (ок. 1526–1569) – крупнейший художник Нидерландов XVI века. Новая социальная и философская тематика искусства. Связь его творчества с идеями демократических кругов Нидерландов. Развитие бытового жанра и пейзажа. Выдающаяся роль П. Брейгеля в развитии нидерландского искусства XVI века.

Немецкое Возрождение. Исторические особенности культурного развития Германии на рубеже XV–XVI веков. Прочность феодальной системы, раздробленность страны, обособленность местных художественных школ. Реформация и ее влияние на развитие немецкого искусства. Связь с готической традицией. Влияние нидерландского (на севере страны) и итальянского (на юге) искусства. Резкое отличие индивидуальностей как одна из особенностей немецкого Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) – величайший художник и ведущий представитель немецкого Возрождения. Широта творческих интересов и разносторонность знаний. Поиски образа гармонически совершенного человека. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Живописные и графические работы Дюрера зрелого периода. Портреты. Поездка в Нидерланды и позднее творчество. Дюрер как теоретик искусства. Творчество М. Грюневальда (ок. 1473–1528), Л. Краха Старшего (1472–1553), Г. Гольбейна Младшего (ок. 1497–1543).

Возрождение во Франции. Франция в период Столетней войны и после ее завершения. Становление национального абсолютистского государства. Пути развития французской культуры и искусства в период правления Франциска I. Влияние нидерландского и итальянского Возрождения на становление национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Провансальская школа. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Ж. Фуке (ок. 1420–1481). Расцвет портретной живописи (Ж. Клуэ, ок. 1480–1541; Ф. Клуэ, 1522–1572; К. де Лион, ок. 1500–1574). Карандашный портрет как специфически французское явление (Э. Дюмустье, 1520–1603 и П. Дюмустье, ок. 1540 – ок. 1600). Французский маньеризм (Н. Аббате, 1509–1571; Р. Фьорентино, 1494–1540). Школа Фонтенбло. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона (1510 – ок. 1570) и Ж. Пилона (1535–1590). Французская архитектура Возрождения. Строительство замков. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с готическими традициями. Лувр (П. Леско, ок. 1515–1578; Ж. Гужон).

8 семестр

4.1.1. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Общая характеристика социально-исторического развития стран Западной Европы в XVII столетии. XVII век как особая эпоха в развитии европейской

культуры. Сложность и противоречивость развития искусства XVII века. Возникновение ярко выраженных национальных художественных школ. Разнообразие идейно-художественных исканий. Расширение сферы искусства. Разработка новых жанров. Стилевая неоднородность искусства XVII века. Ведущие художественные стили эпохи.

Искусство итальянского барокко, его основные черты и художественные особенности. Ведущая роль архитектуры. Новый синтез искусств. Проблема архитектурного ансамбля. Новое понимание композиции в архитектуре и изобразительном искусстве. Живопись раннего барокко. Болонская академия братьев Карраччи. Реформа М. Караваджо (1573–1610). Искусство зрелого барокко. Л. Бернини (1598–1680) как подлинный «гений барокко», его архитектурные достижения и роль в развитии западноевропейской скульптуры. Монументально-декоративная живопись римского барокко. Развитие плафонной живописи. Искусство позднего барокко в Риме. Превращение барокко в общеевропейское явление. Творчество П. Рубенса (1577–1640), Эль Греко (1541–1614), Рембрандта (1606–1669).

Искусство французского классицизма. Особенности французской художественной жизни в эпоху укрепления национального государства и абсолютной монархии. Основные этапы развития французского искусства. Разнообразие художественных направлений и их взаимодействие в первой половине XVII века. Поиски универсальных законов искусства, обращение к традициям античности. Становление литературного классицизма, его характерные черты и стилевые особенности. Формирование национальной художественной школы в изобразительном искусстве. Творчество основоположника классицизма в европейской живописи Н. Пуссена (1594–1665). Обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины.

Классицистический пейзаж К. Лоррена (1600–1682).

Классицизм второй половины XVII столетия. «Великий век» короля-солнца и новые задачи искусства. Централизация и регламентация общественной и художественной жизни. Реорганизация Академии живописи и скульптуры и ее роль в развитии придворного искусства французского абсолютизма. Создание Академии архитектуры. Кодификация «правил совершенного искусства». «Большой стиль» Людовика XIV. Выдвижение и расцвет архитектуры.

Центральная архитектурная проблема «великого века». Ансамбль Версальского дворца. Садово-парковое искусство. Новая концепция городской площади (Вандомская площадь, площадь Побед). Формирование официальной академической живописи в творчестве Ж. Лебрена (1619–1690). Развитие парадного портрета. Новый подъем скульптурного искусства. Превращение Франции в центр художественной жизни Европы.

Распространение классицизма за пределы Франции и его роль в развитии европейской художественной культуры. Особенности развития искусства XVII века в других странах Западной Европы (Испания, Фландрия, Голландия).

4.1.2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Общая характеристика социально-исторического развития Европы в XVIII веке. Движение Просвещения и его роль в развитии общественной и художественной жизни эпохи. Изменения в искусстве, его новый общественный статус и новые задачи. Многоплановость, динамизм и полистилизм искусства XVIII века.

Ведущие художественные стили эпохи. Возвышение литературы и ее роль в общественной жизни.

Ведущая роль Франции в европейском искусстве XVIII столетия.

Взаимодействие стилей во французской живописи первой половины и середины XVIII века. Живописное новаторство Ж.-А. Ватто (1684–1721) и его роль в развитии стиля рококо и просветительского реализма. Ф. Буше (1703–1770) как крупнейший представитель французского рококо. Творчество Ж.-О. Фрагонара (1732–1806). Формирование стиля рококо в архитектуре, скульптуре и его особенности. Синтез искусств в рокайльном интерьере. Место декоративной скульптуры и живописи. Прикладное искусство стиля рококо и его значение. Развитие портретного жанра. Новая живописная система Ж.-Б. Шардена (1699–1779). Бытовой жанр и «нравственная живопись» Ж.-Б. Грёза (1725–1805).

Искусство второй половины XVIII века. Новый этап в развитии классицизма.

Особенности синтеза монументально-декоративного искусства и архитектуры.

Архитектура Ж.-А. Габриэля (1698–1782). Скульптурное творчество Э.-М. Фальконе (1716–1791) и Ж.-А. Гудона (1741–1828). Жанр пейзажа и нарастание предромантических тенденций. Французский классицизм конца XVIII - начала XIX веков. Творчество Ж.-Л. Давида (1748–1825). Особенности его классицизма. Обращение к античности, героизация современной истории. Портретное творчество времен революции. Французская революция и кризис Просвещения. Появление нового стиля в искусстве. Первый живописец Империи и его роль в создании и развитии стиля «ампир». Романтические тенденции его творчества. Роль Давида в развитии основных направлений французского искусства XIX века.

Особенности развития искусства XVIII века в других странах Западной Европы. Значение культуры эпохи Просвещения и ее роль в развитии современной художественной культуры.

4.1.3. ИСКУССТВО XIX ВЕКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Социально-историческое развитие Европы в XIX веке. Новая эпоха в развитии европейской культуры. Смена научной парадигмы, новые открытия, техническая революция, промышленный переворот, становление новой картины мира. Повышение социального статуса науки и ее влияние на развитие общественной жизни эпохи.

XIX век как новый этап в развитии европейского искусства. Бурное развитие литературы, ее социальная направленность. Достижения живописи. Сложность и противоречивость развития архитектуры. Появление нового типа сооружений. Успехи утилитарного строительства. Утрата стилевого единства,

эkleктика в архитектуре. Упадок монументально-декоративного искусства. Развитие станковой скульптуры. Выделение графики в самостоятельный вид изобразительного искусства. Изобретение литографии. Рождение фотографии. Основные художественные направления эпохи. Формирование национальных художественных школ и их место в искусстве XIX века.

Французское искусство и его определяющее влияние на развитие европейской художественной жизни столетия. Неоклассицизм конца XVIII – начала XIX века. Академический классицизм Ж. Энгра (1780–1867). Торжество стиля «ампир» в искусстве Франции начала XIX столетия, его ведущие мастера и памятники. Развитие и утверждение романтизма в литературе, его влияние на художественную культуру всей Европы. Романтизм в изобразительном искусстве. Творчество Т. Жерико (1791–1824) и Э. Делакруа (1798–1863). Скульптурное творчество Ф. Рюда (1784–1855). Революция 1848 года и искусство середины и второй половины XIX века. Утверждение реализма и превращение его в теоретически обоснованную художественную систему. Усиление в реализме критического начала. Обращение к современности, демократизм и социальная направленность. Становление реализма в пейзажной живописи. Творчество К. Коро (1796–1875) и расцвет национального пейзажа в живописи мастеров барбизонской школы. Возрастание роли бытового жанра. Жанровая живопись Г. Курбе (1819–1877). Развитие станковой и иллюстративно-журнальной графики (О. Домье, 1808–1879; Г. Доре, 1832–1883). Расцвет салонного искусства. Бунт молодого поколения французских художников против салонного искусства. Творчество Э. Мане (1832–1883). Французское искусство конца XIX – начала XX века. Становление импрессионизма, его художественные особенности и ведущие мастера (К. Моне, 1840–1926; П. Ренуар, 1841–1919; К. Писсарро, 1830–1903; Э. Дега, 1834–1917; и др.). Развитие импрессионизма в пластике. Скульптурное творчество О. Родена (1840–1917). Значение импрессионизма в истории изобразительного искусства. Постимпрессионизм и его влияние на развитие художественной культуры новейшего времени (П. Сезанн, 1839–1906; П. Гоген, 1848–1903; Ван Гог, 1853–1890). Становление символизма в поэзии, литературе и живописи. Роль и значение французского искусства XIX века в развитии европейской художественной культуры.

4.1.4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ.

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования древнерусской культуры. Характерные особенности искусства Древней Руси, его национальное своеобразие и основные этапы развития. Древнейшие истоки русского искусства. Языческая культура древних славян. Образование Киевской Руси. Принятие христианства и его роль в развитии древнерусской культуры. Художественные связи Киевской Руси с Византией. Искусство «монументального историзма». Особое место архитектуры. Синтез архитектуры и живописи. Мозаика и фрески. Развитие иконописи. Роль и

значение искусства Киевской Руси в развитии древнерусской художественной культуры.

«Золотой век» культуры домонгольской Руси (XII – середина XIII вв.).

Возникновение местных художественных школ и традиций. Владимиро-суздальская, новгородская и псковская школы архитектуры, монументальной и станковой живописи. Развитие скульптурного искусства. Культура периода татаро-монгольского ига и начала объединения русских земель. Особенности развития искусства данного периода. Роль Новгорода и Пскова в сохранении национальных художественных традиций.

Своеобразие русской культуры XIV–XV веков. Возвышение Москвы.

Литература, образование, расширение научных знаний. Русское зодчество XIV–XV веков. Новгородско-псковская и московская школы. Каменное строительство в Москве. Становление живописных школ. Расцвет фресковой живописи и иконописания. Творчество Ф. Грека (ок. 1337 – ок. 1415) и А. Рублева (ок. 1370 – ок. 1425).

Культура эпохи русского предвозрождения (конец XV–XVI вв.). Становление русского централизованного государства. Москва как столица и главный культурный центр Древней Руси. Формирование общерусской культуры и новые задачи искусства. Новый этап в развитии каменного зодчества.

Сложение общерусской архитектуры. Перестройка Московского Кремля.

Шатровая архитектура. Расцвет крепостного зодчества. Московская школа живописи. «Рублевское» направление. Дионисий (ок. 1440 – до 1508).

Политическая и церковная регламентация художественного творчества.

Изменения в монументальной живописи. Появление ксилографии.

На переломе эпох. Социально-историческая ситуация «бунташного времени».

«Обмирщение» русской культуры, усиление светских и демократических начал.

Просвещение, научные знания, общественная мысль. Усиление светских мотивов в зодчестве. «Дивное узорочье» новой архитектуры. «Нарышкинское барокко». Переоценка ценностей в живописи. «Годуновская» и «строгановская» школы. Усиление реалистических тенденций в живописи второй половины столетия. Творчество С. Ушакова (1626–1686). Эволюция парсунной живописи и становление портретного искусства. Особенности скульптурного искусства и его судьба. Успехи книгопечатания. Достижения древнерусского искусства, его роль и значение в развитии национальной художественной культуры России.

4.1.5. ИСКУССТВО РОССИИ XVIII ВЕКА

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования русской культуры XVIII столетия. Реформы Петра и преобразования в области культуры. Влияние европейского Просвещения. Развитие науки и новой системы образования; книжное дело, печать, общественная мысль и их влияние на развитие художественной культуры эпохи.

Сложность и противоречивость перехода от древнерусского к новому русскому искусству. Новые принципы градостроительства. Расцвет светского изобразительного искусства. Русское барокко XVIII века и особенности его развития в архитектуре, живописи и скульптуре. Барочная архитектура. От «петровского» к «зрелому русскому барокко» елизаветинского времени. Творчество Д. Трезини (1670–1734) и Ф. Растрелли (1700–1771). Барочная живопись. Утверждение нового содержания, техники и жанров. Выдвижение портретного жанра. Творчество И. Никитина (1690–1742) и А. Матвеева (1704–1739). Становление русской скульптуры как самостоятельного вида искусства. Развитие скульптурного портрета. Творчество Б. Растрелли-старшего (1675–1744). Расцвет монументальной русской скульптуры.

Утверждение новых культурных ценностей в середине и второй половине XVIII века. Особенности эпохи «просвещенного абсолютизма». Формирование русской национальной культуры. Создание единой светской системы образования. Становление профессионально-художественного образования. Идеология Просвещения и ее отражение в общественной жизни, культуре и искусстве.

Расцвет русского искусства во второй половине столетия. Академия «трех знатнейших искусств» и пути развития русского изобразительного искусства. Синтез искусств и специфика русского барокко середины XVIII века. От барокко к классицизму.

Архитектурная школа Д. Ухтомского (1719–1774). «Ранний» и «строгий» классицизм. Творения В. Баженова (1737–1799) и М. Казакова (1738–1812).

Расцвет русской скульптуры во второй половине столетия. Выдвижение скульптурного портрета и его наивысшие достижения в творчестве Ф. Шубина (1740–1805). Классицизм монументально-декоративной пластики, ее связь с архитектурой. Выдающиеся памятники скульптурного искусства, их особенности и мастера (М. Козловский, 1753–1802; Ф. Щедрин, 1751–1825; И. Мартос, 1754–1835; и др.). Деятельность Э. Фальконе (1716–1791) в России. Особенности развития классицизма в живописи. Ведущее положение исторического жанра (А. Лосенко, 1737–1773). Рождение и первые шаги бытового жанра (И. Фирсов, 1733–ок.1785; М. Шибанов, ? – после 1789). Формирование основ национальной школы пейзажной живописи. Выделение пейзажа в самостоятельный жанр и его разновидности (Ф. Алексеев, 1753–1824; С. Щедрин, 1791–1830; М. Иванов, 1748–1823). Расцвет живописного портрета и его выдвижение в ряд выдающихся достижений мирового искусства. Произведения Ф. Рокотова (ок.1735–1808), Д. Левицкого (1735–1822) и В. Боровиковского (1757–1825).

Роль и значение культуры XVIII столетия в становлении национальной русской художественной культуры и развитии русского искусства XIX века.

4.1.6. ИСКУССТВО РОССИИ XIX ВЕКА

Социально-историческое развитие России в XIX веке. Отечественная война 1812 года и ее влияние на все стороны общественной жизни. Изменения в

отечественном образовании и просвещении. Достижения научной мысли и гуманитарного знания. Перемены в художественной жизни страны. Формирование русской художественной интеллигенции. Рост интереса к отечественному искусству. Новые центры художественного образования. Многообразие художественных стилей, течений, движений и школ. Завершающий этап развития классицизма в изобразительном искусстве и его особенности. Архитектура «высокого» классицизма. Бурное градостроительство в Москве и Петербурге. Развитие городского архитектурного ансамбля. Своеобразие «русского ампира» и его разновидности. Синтез архитектуры и скульптуры как характерная особенность русского искусства первой трети столетия. Переходный характер архитектуры второй трети XIX века. От классицизма к «историзму». Ранний этап эклектизма. Разработка «национального» стиля в архитектуре. Расцвет скульптуры «высокого» классицизма. Отход от классицизма и монументализма, усиление реалистических тенденций. Выдвижение станковой скульптуры. Расширение тематики скульптурных произведений, утверждение реализма в середине столетия. Классицизм и «академизм» в живописи первой половины XIX века. Особенности живописного сентиментализма. Утверждение бытового жанра в русском искусстве как самостоятельного вида живописи. Живописный романтизм и его особенности. Создание романтического портрета. Эволюция исторического жанра. Зарождение реалистического направления в живописи. Развитие русской культуры во второй половине столетия. Новый этап в развитии изобразительных искусств. Кризис монументализма. Окончательное преодоление классицистических традиций и господство эклектизма в архитектуре. Обращение к древнерусской архитектуре. Распространение «псевдорусского» стиля. Кризис монументальной скульптуры. Широкое развитие скульптуры малых форм. Преодоление бытового направления и стремление скульптурного искусства к постановке важных общественных проблем. Развитие живописи во второй половине XIX века, ее социально-критическая направленность. Тесная связь с русской литературой. Академия художеств, «бунт 14-ти», борьба за новое искусство. «Петербургская артель художников». «Товарищество передвижных художественных выставок». Утверждение реалистического направления. Философские темы в живописи (Н. Ге, 1831–1894). Историческая живопись и ее новые ориентиры (В. Суриков, 1848–1916). «Былинно-сказочный стиль» (В. Васнецов, 1848–1926). Выдвижение жанровой живописи, ее новые художественные принципы (В. Перов, 1834–1882; и другие художники-«бытописатели»). Новации в области батальной живописи (В. Верещагин, 1842–1904). Расцвет пейзажного жанра, его разновидности и высшие достижения. Развитие портретной живописи. Достижения искусства XIX века и его роль в развитии художественной культуры России XX столетия.

4.1.7. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Рубеж конца XIX – начала XX веков как переломная эпоха во всех сферах общественной жизни. «Серебряный век» русской культуры. Изменения в

образовании и просвещении. Расцвет книгоиздательского дела. Достижения научно-технической мысли. Гуманитарное знание. Религиозно-философский Ренессанс. Чрезвычайная сложность, противоречивость и уникальное разнообразие форм художественной жизни России на рубеже веков.

Утверждение стиля модерн в изобразительных искусствах и новый этап синтеза архитектуры, живописи и декоративных искусств. Преодоление эклектизма и разработка принципов модернизма в архитектуре. Переворот в градостроительстве. Новые типы сооружений. Неорусский стиль московской архитектуры (Ф. Шехтель, 1859–1926; Л. Кекушев, 1863–1919; и др.).

Архитектура петербургского неоклассицизма (И. Фомин, 1872–1936; Ф. Лидваль, 1870–1945; В. Щуко, 1878–1939).

Новый этап в развитии русской скульптуры на рубеже веков. Освобождение от эклектики и обновление художественно-образной системы. Скульптурный импрессионизм (П. Трубецкой, 1866–1938; А. Голубкина, 1864–1927).

Возрождение деревянной скульптуры. Проблема цвета. Реалистические тенденции.

Новые веяния в живописи. Поиски национального стиля и появление историко-бытового жанра (А. Рябушкин, 1861–1904). Новое развитие пейзажа (А. Васнецов, 1848–1926) и его разновидности (М. Нестеров, 1862–1942; И. Левитан, 1861–1900). Утверждение импрессионизма в живописи (К. Коровин, 1861–1939; и др.). От критического реализма через импрессионизм к модерну (В. Серов, 1865–1911). Мастера «живописного символизма» (М. Врубель, 1856–1910; В. Борисов-Мусатов, 1870–1905).

Художественные объединения «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. и их роль в развитии русского искусства конца XIX – начала XX века. «Неопримитивизм» (М. Ларионов, 1881–1964; Н. Гончарова, 1881–1962). «Аналитическое искусство» (П. Филонов, 1883–1941). «Бытовой символизм» М. Шагала (1889–1985). Авангард в русской живописи. Эксперименты в области абстрактного искусства (В. Кандинский, 1866–1944; К. Малевич, 1878–1935; В. Татлин, 1885–1953). Исторические итоги развития русского искусства конца XIX – начала XX века.

4.1.8. ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Социально-историческое развитие Европы в XX столетии. Революционные события, мировые войны, образование тоталитарных государств. Научно-техническая революция и ее влияние на все сферы общественной жизни.

Развитие системы образования. Рождение «массовой культуры». «Культурный нигилизм».

Чрезвычайная сложность и противоречивость художественной культуры столетия. Многообразие и пестрота стилей, школ, направлений и объединений в искусстве. Утрата единства художественного мышления и «чувства стиля».

Распад классической изобразительной системы. Разрушение старых границ видов и жанров искусства. Снижение значения и роли отдельных видов

искусства. Дегуманизация искусства. Столкновение авангарда с реалистическими традициями.

Стиль «модерн», его судьба и историко-художественное значение. Зарождение модерна в архитектуре. Рост городов. Новые принципы планирования и градостроительства. Формирование нового образа городской архитектуры. Архитектурный функционализм и его основные принципы (Ле Корбюзье, 1887–1965). Проекты новых городов и идеальных поселений. Принципы органической архитектуры (Ф. Райт, 1869–1959). Дальнейший поиск новых архитектурных решений. Постмодернизм и деконструктивизм в архитектуре второй половины столетия.

Особенности модернизма в изобразительном искусстве и его основные направления. Французское искусство как наиболее яркий образец проявления всей сложности и многообразия художественной культуры столетия. Отход от реалистических традиций. Поиски экспрессии фовизма (А. Матисс, 1869–1954). Экспрессионизм немецких художников объединения «Мост». Мюнхенское объединение «Синий всадник». Экспрессионизм после первой мировой войны. Пластические ценности кубизма (П. Пикассо, 1881–1973; Ж. Брак, 1882–1963) и его эволюция. Открытый бунт футуризма. Беспредметный мир абстракционизма и его ведущие мастера. «Художественное хулиганство» дадаизма и создание контркультуры. Сюрреализм «потерянного поколения» и его кульминация в творчестве С. Дали (1904–1989). Новые веяния середины и второй половины столетия. Поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство. Наивное искусство «художников выходного дня» (А. Руссо, 1844–1910; Н. Пирсманашвили, 1862–1918). Новый реализм XX века. Особенности развития скульптурного искусства в XX столетии, его характерные черты и ведущие мастера. Итоги и перспективы развития европейского искусства на пороге третьего тысячелетия.

4.1.9. ИСКУССТВО РОССИИ XX ВЕКА

Социально-историческое развитие России в XX столетии. Культура и искусство советского периода. Развитие отечественной культуры в годы становления советского государства (1917–1929). Время кардинальных перемен.

«Культурная революция». «Пролетаризация» искусства. Агитационно-массовое искусство. Выдвижение скульптуры. Новые формы изобразительного искусства. Связь с художественной культурой начала столетия. «Русский авангард» и его разновидности (футуризм, конструктивизм, функционализм, производственное искусство и другие). Утверждение конструктивизма в архитектуре. Судьба интеллигенции. Русское Зарубежье, его культурное наследие и роль в сохранении и развитии отечественной художественной культуры.

Развитие советской культуры в условиях формирования тоталитарной системы (30–50-е годы). Утверждение единоличного культа Сталина и его влияние на все сферы общественной жизни страны. Политизация и идеологизация художественной культуры. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке

литературно-художественных организаций» и конец «золотого века» художественных объединений в России и СССР. Новые художественные союзы и утверждение метода «социалистического реализма». Борьба с «формализмом» и ее последствия. Смена идейно-художественных основ и выбор нового пути в области архитектуры и изобразительных искусств. «Советский ампи́р», его характерные черты и особенности развития. Активная разработка портретного жанра. Особенности развития искусства в условиях военного времени.

Период «оттепели». Демократизация общественной жизни. Изменения в системе управления культурой. Ослабление идеологического пресса. Возрастание роли творческих союзов. Бурное развитие издательского дела. Новые веяния в литературе и их влияние на стилистику изобразительных искусств. Переворот в архитектуре. Новые принципы градостроительства. Перемены в скульптуре. Освобождение от натурализма. Развитие парковой скульптуры. Скульптурные ансамбли и мемориалы. «Манежная живопись» и официальная иерархия жанров. Становление «сурового стиля». Обращение к средневековой живописи. Новое открытие наследия русского авангарда. «Другое искусство». Второе дыхание концептуализма. Неореализм. Соц-арт. «Наивное» творчество. Искусство андерграунда или «второй русский авангард». Расцвет декоративного искусства. Посещение Н. Хрущевым Манежа и его последствия для развития искусства. Борьба против новаторства. Поляризация и размежевание в среде деятелей культуры. Противоборство демократических и консервативных тенденций. Значение «эпохи оттепели» для дальнейшего развития отечественной художественной культуры.

Период «застоя». Стагнация во всех сферах общественной жизни. Свертывание позитивных процессов в области культуры. Усиление режима партийной цензуры. Борьба с художниками-новаторами («Бульдозерная выставка» и др.). Возникновение бесцензурной печати («Самиздат»). Первое неофициальное литературное объединение («СМОГ»). Диссидентское движение. Особенности развития изобразительных искусств. Последний всплеск неоакадемизма. Повсеместное распространение декоративно-монументальных росписей, мозаик, фресок. Возведение уникальных архитектурно-скульптурных комплексов, мемориалов. Поиски духовных опор и активизация интереса к религиозной тематике. Новый всплеск религиозной живописи. Повышенный интерес к миру природы. Возвращение реалистического пейзажа и его новые интерпретации. Культура в годы «перестройки» и переходный период (90-е годы).

Демократизация общественной жизни. Ослабление идеологического пресса. Ликвидация цензуры и бурное развитие издательского дела. Расширение культурного пространства. Активное освоение «белых пятен» в развитии отечественной культуры. Налаживание отношений с Русским Зарубежеством. Образование новых творческих союзов, объединений, культурных фондов. Поляризация и размежевание в среде творческой интеллигенции. Новая волна эмиграции. Распад СССР. Разгосударствление системы управления культурой. Распад традиционных культурных связей. Усиление кризисных явлений. Культура в условиях рыночных отношений. Необычайная пестрота и сложность

художественной жизни страны. Новое дыхание авангарда. Реванш и утверждение андерграунда. Рынок, конкуренция, коммерческий успех и новые ориентиры культурной жизни. Бурное развитие художественных галерей, выставочных комплексов, музеев. Манифестация «новейшего искусства». Поддержка экспериментальных программ в сфере творчества. Выдвижение массовой культуры. Влияние западных культурных ценностей. Опасность вестернизации отечественной культуры. Поиск нравственных ориентиров. Возрождение религиозных ценностей. Новая волна в развитии русской религиозной живописи. Новые упования на Красоту как на высшую цель художественного творчества. Итоги и перспективы развития русского искусства на пороге третьего тысячелетия.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 8 семестре. На зачете студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Примерный список рекомендуемой литературы*

5.1.1. **Основная литература** ко всем темам курса:

1. *Ильина Т.* История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2011.
2. История зарубежного театра. Учебник. СПб., 2005.
3. История искусства: В 2 т. М., 2011.
4. История искусства зарубежных стран: В 3 т. М., 2003–2008.
5. Мировая художественная культура: В 2 т. М., 2005.
6. Мировая художественная культура. XX век: Т. IV, кн. 2: Кино, театр, музыка. СПб., 2008.
7. *Пикуль А.Г.* История театра. СПб., 2000.
8. *Садохин А.* Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008.
9. *Сокольникова Н.* История изобразительного искусства: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 2 т. М., 2007.

* Более подробный список литературы ко всем темам курса см.: *Кудаев А.Е.* Программа-конспект курса «История искусства». – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. – 112 с.

Переводные издания:

1. Гомбрих Э. История искусства / Пер. с англ. М., 1998.
2. История изобразительного искусства / Пер. с фр. М., 2005.
3. Холлингсворт М. Искусство в истории / Пер. с англ. М., 1997.
4. Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусства / Пер. с англ. СПб., 2002.

История русского искусства:

1. Ильина Т. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 3-го тысячелетия. Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2010.
2. Власов В.Г. Искусство России в пространстве Евразии: В 3 т. СПб., 2012.
3. Новицкий А.П., Никольский В.А. История русского искусства. М., 2007.
4. Рапацкая Л. История художественной культуры России (от древнейших времен до конца XX века): учеб. пособие для студ. пед. вузов. М., 2008.
5. Скурлов В., Смородинова Г. Искусство России. М., 2001.

Дополнительная литература:

1. Авангард и театр 1910–1920-х годов. М., 2008.
2. Акимова Л. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика. СПб., 2007. (Серия «Новая история искусства»).
3. Акимова Л. Искусство Древней Греции: Классика. СПб., 2007. – (Серия «Новая история искусства»).
4. Алленов М. Русское искусство XVIII – начала XX века. М., 2000.
5. Анализ и интерпретация произведения иск-ва: Учеб. пособие. М., 2005.
6. Андреев М. М. Средневековая европейская драма (X–XIII в.). М., 1989.
7. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993.
8. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
9. Базен А. Что такое кино. М., 1977. (См. также: Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960).
10. Баксендолл М. Об историческом толковании картин. М., 2003.
11. Варнеке Б.В. История античного театра. Учебн. пособие. Одесса, 2003.
12. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004.
13. Виппер Б. Итальянский Ренессанс XIII–XVI веков: Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры: В 2 т. М., 1977.
14. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб., 2003. – (Серия «Новая история искусства»).
15. Головня В.В. История античного театра. М., 1972.
16. Даниэль С. Европейский классицизм. Классицизм эпохи Пуссена и Давида. СПб., 2003. – (Серия «Новая история искусства»).
17. Даниэль С. Рококо. От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007. – (Серия «Новая история искусства»).
18. Деготь Е. Русское искусство XX века. М., 2000.

19. *Ильина Т.В., Щербакова М.Н.* Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка: Пособие для вузов. М., 2004.
20. Искусство XVII века: В 2 т. М., 1988. Т. 1 (Италия, Испания, Фландрия); 1995. Т. 2 (Голландия, Франция, Англия, Германия).
21. Искусство XVIII века. М., 1977. – (Серия «Малая история искусства»).
22. Искусство XIX века: В 3 кн. СПб., 2003. Кн. I (Франция, Испания); Кн. II (Германия, Австрия, Италия); Кн. III (Англия, Скандинавия, Восточная Европа).
23. История зарубежного театра: В 4 т. М., 1981–1987.
24. История русского драматического театра: В 7 тт. М., 1977–1987.
25. История советского театроведения. Очерки. 1917–1941. М., 1981.
26. *Каган М.* Социальные функции искусства. Л., 1978.
27. *Кагарлицкий Ю.* Театр на века: Театр эпохи Просвещения: тенденции, традиции. М., 1987.
28. *Колпакова Г.* Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб., 2005. – (Серия «Новая история искусства»).
29. *Колпакова Г.* Искусство Византии. Поздний период. СПб., 2004. – (Серия «Новая история искусства»).
30. *Колпакова Г.* Искусство Древней Руси: Домонгольский период. СПб., 2007. – (Серия «Новая история искусства»).
31. *Колпинский Ю., Бритова Н.* Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1982.
32. *Кривцун О.* Эволюция художественных форм. М., 1992.
33. *Крейго К. Д.* Как читать архитектуру. Интенсивный курс по архитектурным стилям. М., 2011.
34. *Кутепов В.И., Виноградова А.Г.* Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006.
35. *Лифшиц Л.* Русское искусство X–XVII веков. М., 2000.
36. *Львова Е.П., Фомина Н.Н., Некрасова Л.М., Кабакова Е.П.* Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века. СПб., 2007. (+ CD).
37. *Львова Е.П., Сарабянов Д.В., Кабкова Е.П. и др.* Мировая художественная культура. XX век. СПб., 2007.
38. *Матье М.* Искусство Древнего Египта. СПб., 2001.
39. *Мир и фильмы Андрея Тарковского.* М., 1991.
40. *Немирович-Данченко В.* Рождение театра. М., 1989.
41. *Нессельштраус Ц.* Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000.
42. *Померанцева Н.* Первобытное искусство. М., 2006.
43. *Претте М., Джорджис А.* Как понимать искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили. М., 2002.
44. *Пунин А.* Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. СПб., 2008. – (Серия «Новая история искусства»).
45. *Раздольская В.* Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб., 2005. – (Серия «Новая история искусства»).
46. Рассказы о русских актерах (Е. Семенова, О. Яковлева, В. Асенкова, П. Мочалов, В. Каратыгин, М. Щепкин). М., 1989.
47. *Садуль Ж.* Всеобщая история кино: В 6 т. М., 1958.
48. Русский драматический театр XIX века. М., 1987.

49. *Сарабьянов Д.* История русского искусства конца XIX – начала XX века. М., 2001.
50. *Семенов В.* Первобытное искусство: Каменный век. Бронзовый век. СПб., 2008. – (Серия «Новая история искусства»).
51. *Соколов Г.* Римское искусство // Культура Др. Рима: В 2 т. М., 1985. Т. 1.
52. *Сокольникова Н.* История стилей в искусстве: учебное пособие для студентов вузов. М., 2006.
53. *Степанов А.* Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века. СПб., 2005. – (Серия «Новая история искусства»).
54. *Степанов А.* Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. СПб., 2007. – (Серия «Новая история искусства»).
55. *Степанов А.* Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб., 2009. – (Серия «Новая история искусства»).
56. *Степанян Н.* Искусство России XX века. М., 1999.
57. *100 великих режиссеров* /Авт.-сост. И. А. Мусский. М., 2006.
58. *Стрельцова Е. И.* Частный театр в России: от истоков до начала XX века. М., 2009.
59. *Театр: о зрелищах, развлечениях и театре.* М., 1998.
60. *Торшина Л.* Искусство XX века. Направления и мастера. СПб., 2000.
61. *Турчин В.* Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой трети XIX столетия. Очерки. М., 1981.
62. *Федерико Феллини.* Делать фильм. М., 1984.
63. *Филиппов А.* Происхождение изобразительного искусства. СПб., 1997.
64. *Хмельницкая М.Ю.* История русского театра на рубеже XIX–XX вв. М., 1999.
65. *Хрестоматия по истории зарубежного театра.* СПб., 2007.
66. *Хрестоматия по мировой художественной культуре.* М., 1997.
67. *Худож-ная культура первобытного общества. Хрестоматия.* СПб., 1994.
68. *Якимович А.* Новое время. Искусство и культура XVII–XVIII веков. СПб., 2004. – (Серия «Новая история искусства»).
69. *Якимович А.* Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до классического авангарда. М., 2003. – (Серия «Новая история искусства»).

Справочная литература:

1. *Альтернативная культура: Энциклопедия.* Екатеринбург, 2005.
2. *Аполлон.* Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. М., 1997.
3. *Апостолос-Каппадона Д.* Словарь христианского искусства. Челябинск, 2000.
4. *Великие художники XX века.* Словарь. М., 2001.
5. *Власов В.* Византийское и древнерусское искусство: Словарь терминов. М., 2003.

6. *Власов В., Лукина Н.* Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. Терминологический словарь. СПб., 2005.
7. *Власов В.* Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб., 2004–2010.
8. *Всемирная энциклопедия.* Сокровищница мировой культуры. Мн., 2009.
9. *Гладышева Е., Нерсисян Л.* Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству. М., 1991.
10. *Грицак Е.* Энциклопедия импрессионизма: мастера, предшественники и последователи. М., 2003.
11. *Гусакова В.* Словарь западноевропейского религиозного искусства. СПб., 2009.
12. *Демпси Э.* Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М., 2008.
13. *Дубровская О. Н.* Театр: Энциклопедия. М., 2002.
14. *Забывтый авангард: Россия. Первая треть XX столетия: Сборник справочных и теоретических материалов.* СПб., 1993.
15. *Искусство Древнего мира.* Энциклопедия. М., 2001.
16. *Искусство. От культуры аборигенов до американского поп-арта и от мастеров Возрождения до постмодернизма: Справочное пособие.* М., 2004.
17. *Искусство: Романское. Готика. Возрождение. Барокко.* Энциклопедия. М., 2001.
18. *История и культура Древнего Востока: Энциклопедич. словарь.* М., 2008.
19. *История искусства: Античность. Иллюстрир. энцикл-дия.* М.; СПб., 2002.
20. *История искусства с древнейших времен до классицизма.* Энциклопедия. М., 2009.
21. *История искусства: Ренессанс. Иллюстрир. энциклопедия.* М.; СПб., 2003.
22. *Камминг Р.* Искусство: Живопись. Скульптура. Художники. Стили. Школы: Полная энциклопедия. М., 2007.
23. *Камчатова А.В.* Художники Западной Европы. Нидерланды. Фландрия. Голландия (XV–XIX вв.): Биографический словарь. СПб., 2008.
24. *Карр-Гомм С.* Словарь символов в искусстве: Иллюстрированный ключ к живописи и скульптуре. М., 2003.
25. *Киноискусство: Справочник.* М., 1985.
26. *Котович Т.* Энциклопедия русского авангарда. Минск, 2003.
27. *Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века.* М., 2003.
28. *Мастера мировой живописи XIX–XX веков.* Энциклопедия. М., 2002.
29. *Мировая художественна культура. Древние цивилизации. Тематический словарь.* М., 2004.
30. *Пави П.* Словарь театра. М., 1991.
31. *Панорама Средневековья. Энциклопедия средневекового искусства.* М., 2002.
32. *Петинова Е.* Русские живописцы XVIII века. Биографии. СПб., 2002.
33. *Прина Ф.* Архитектура: элементы, формы, материалы. Энциклопедия. М., 2010.

34. *Романтизм*. Энциклопедия живописи. М., 2001.
35. *Русский драматический театр*: Энциклопедия. М., 2001.
36. *Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века*. Энциклопедический биографический словарь. М., 1997.
37. *Русское искусство и архитектура*. Полный справочник. Минск, 2009.
38. *Рычкова Ю.* Энциклопедия модернизма. М., 2002.
39. *Северюхин Д., Лейкинд О.* Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820-1932). Справочник. СПб., 1992.
40. *Северюхин Д., Лейкинд О., Махров К.* Художники русского зарубежья: Биографический словарь. 2-е изд. СПб., 1999.
41. *Смолина К. А.* Сто великих театров мира: справочное издание. М., 2001.
42. *Современная живопись*. В поисках свободы: от классицизма к авангарду. М., 2002.
43. *Тарабра Д.* Стили в искусстве: от романтики до модерна. Энциклопедия искусства. М., 2009.
44. *Театральная энциклопедия*. М., 2000.
45. *Толстой А.* Художники русской эмиграции. М., 2005.
46. *Традиго А.* Иконы православной церкви. Энциклопедия. М., 2010.
47. *Холл Д.* Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
48. *Христианство*: Энциклопедический словарь: В 3 т. М., 1993–1995.
49. Энциклопедия русской живописи (XIV–XX вв.). М., 2001.
50. Энциклопедический словарь экспрессионизма. – М., 2008.
51. Энциклопедия для детей. Т. 7. Ч. 3: Искусство: Музыка. Театр. Кино. М., 2008. (+ CD-ROM).
52. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2001.
53. Энциклопедия символизма: Живопись, графика, скульптура. Литература. Музыка. М., 1998.

5.2. Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>; + <http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – [http:// www.artprojekt.ru/](http://www.artprojekt.ru/)
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>

15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>; <http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepiramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>; <http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo>;
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>
25. Русский портрет – <http://rusportrait.narod.ru> (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – <http://rusgenre.narod.ru> (724 картины).
27. Русский пейзаж – <http://www.ruslandscape.narod.ru> (1546 картин).
28. Галерея современной живописи (**ART HIT**) – <http://www.arthit.ru>
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/
30. Театральная энциклопедия – <http://www.niv.ru/doc/theatre/encyclopedia/index.htm>
31. Материалы по истории античного театра – <http://antique-lit.niv.ru/>
32. Материалы по истории средневекового театра – <http://svr-lit.niv.ru/>
33. Театральное искусство онлайн: трансляции – <http://www.iskusstvo.tv/live/>

Музеи России, Европы и мира:

1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) –
5. <http://www.rusmuseum.ru>
6. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>
8. Музеи Европы – peargyou.ru
9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.skd-dresden.de>
10. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
11. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
12. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
13. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – <http://www.polomuseale.firenze.it> .
15. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .
16. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
17. Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org> .

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Связи с общественностью**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Связи с общественностью» – формирование представления о принципах и закономерностях функционирования сферы связей с общественностью; изучение особенностей реализации современных PR-проектов и программ, их учет при принятии управленческих отношений; ознакомление с новыми эффективными идеями и различными технологиями в области развития общественных связей, способами поддержки государственного управления, местного самоуправления, деловой сферы и предпринимательства, реализации отдельных PR-проектов и широкомасштабных программ.

Задачи дисциплины:

- сформировать представления о функциях, задачах, сферах применения PR;
- дать представление об основных направлениях работы PR-специалиста;
- раскрыть профессиональные и этические требования к специалисту по PR;
- показать специфику работы подразделений по связям с общественностью в государственных структурах, общественно-политических организациях и в коммерческом секторе.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои

	коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <i>Владеть:</i> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его

	основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
ПК-5 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решений по организации управленческой деятельности; <i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; <i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-6 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках	<i>Знать:</i> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов;

(в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	– общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;
	<i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.
ПК-7 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования;
	<i>Уметь:</i> – профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций;
	<i>Владеть:</i> – навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	7	—
Контактная работа		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Паблик рилейшнз (PR), или связи с общественностью, становятся все более значимой сферой деятельности российских компаний, государственных структур и общественных организаций. Это наука и сфера деятельности имеет глубокие исторические традиции на Западе. В России задачами PR на уровне организации начали заниматься лишь в последние двадцать лет. Поскольку в России это новая дисциплина, то и квалифицированных специалистов для всех сфер экономики и государственного управления не хватает. «Паблик рилейшнз» изучается в составе коммуникативных и управленческих дисциплин, с чем и связано специфическое построение курса. Предмет «связи с общественностью» находится на стыке многих наук: социологии управления, рекламы, теории коммуникации. Этим обусловлено введение специальных тем, на первый взгляд непосредственно не относящихся к PR.

Раздел I. ПОНЯТИЕ КОММУНИКАЦИИ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление и коммуникация. Понятие коммуникации, ее сущность и структура. Основные каналы и институты коммуникации. Роль коммуникации в общественном развитии, социально-экономической, политической, региональной и международной интеграции. Контроль над средствами коммуникации как один из ресурсов политической власти. Новые информационные технологии и проблема прав человека. Средства массовой информации как основной канал коммуникации. Содержательная, организационная и процессуальная стороны взаимодействия органов государственной власти со СМИ. Деятельность пресс-службы. Информационная политика органов государственной власти и средства массовой информации. Проблема транспарентности и открытости в деятельности органов власти.

Социальная и техническая коммуникация. Система видов и формы коммуникаций. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. Влияние языка на мышление и поведение. Семиотическая и семантическая характеристика слова. Коммуникативные функции языка. Возможности вербального воздействия на аудиторию. Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных единиц невербальной коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации. Синтетические виды коммуникации. Специфика коммуникации в искусстве, кино, телевидении.

ТЕМА 2. ТЕОРИЯ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И РОЛЬ «СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Экономические, политические, идеологические и социальные факторы возникновения и развития науки, профессии и отрасли бизнеса «публичных отношений». Становление PR как науки и учебной дисциплины. Зарождение «связей с общественностью» в США и пропагандистская деятельность в СССР. Роль СО в современном гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и функции СО. Соотношение понятий и функций: СО и реклама, СО и пропаганда, СО и маркетинг. Основные профессиональные термины и понятия.

Теория массового общества и роль СМИ. Теория социальной ответственности СМИ. Нормативные теории массовой коммуникации. Теория ограниченных эффектов СМИ. Теория двухступенчатой коммуникации. Критические теории массовых коммуникаций. Система древних коммуникаций. Социально-коммуникационная революция: появление алфавита – путь к массовой грамотности. Революция в печати. Коммуникационная революция индустриального общества: телеграф, телефон, радио, телевидение. Новые средства коммуникации в информационном обществе: компьютер, интернет. Социальные последствия и особенности межличностной, специализированной (профессиональной) и массовой коммуникации.

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКООС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических принципов PACO. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Ведущие национальные и международные объединения специалистов в области связей с общественностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью (PACO), Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Крупнейшие международные независимые компании и сети агентств в области связей с общественностью. Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав потребителей. Неформальные способы регулирования в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. Принципы, классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью.

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ИМИДЖА В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия "Имидж товара". Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы влияющие на восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Требования предъявляемые к связям с общественностью в

организациях. Отдельные аспекты связей с общественностью по формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с обществом, с сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические отношения. Определение брэнда. Составляющие элементы брэнда как целостной маркетинговой системы. Классификация брендов. Концепция формирования брэнда, Позиционирование брэнда.

Раздел II. РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.

ТЕМА 5. РЕКЛАМА И МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие. Эффективность рекламной коммуникации. Понятие медиапланирования, медиаканал и медианоситель. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. Цели и задачи медиапланирования. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество рекламных контактов. Создание медиаплана для рекламной кампании. Медиа-бриф. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые используются для оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа и выбора средств распространения рекламы. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки. Реклама в прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. Реклама в Интернете.

ТЕМА 6. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛИТИКЕ. ПОЛИТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.

Коммуникации в политике. Предмет политической коммуникации. Основные понятия политической коммуникации: коммуникация, политика, власть, политическая коммуникация, социально-политические технологии, субъекты и формы политической коммуникации. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. Понятие политического консалтинга.

Политическое консультирование: типы, виды и формы. Специфика политического консультирования. Технологии политического консультирования. Внутреннее и внешнее политическое консультирование. Характеристика современного рынка политических консультационных услуг в России. Политический консультант: типы, характерные черты, функции. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии клиента. СМИ как инструмент политического манипулирования. Приемы политического манипулирования. Манипулирование и политическая реклама.

ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий «лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов»,

экономическое, финансовое сообщество, политическая, социо-культурная, клерикальная, профессиональная среда. Основные организационные структуры в СО: независимый консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая фирма по СО, независимая международная компания, международная сеть агентств. Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в государственных организациях и учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, политических партиях. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с общественностью. Функции и задачи PR - специалиста в работе с каналами СМИ (media relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ.

Раздел III. PR-РЫНОК.

ТЕМА 8. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ

Связи с общественностью в государственных структурах. Роль PR в государственной системе. Модели связей с общественностью в государственных организациях. Цели связей с общественностью в государственном управлении. Отличия в СО - структурах государственного и бизнес управления. Субъекты государственного PR – рынка. Структура российского государственного PR - рынка. Проблемы взаимоотношений региональных органов власти и СМИ. Пресс-клиппинг как PR - технология. Роль PR в государственной системе. Перспективы развития государственного рынка PR.

ТЕМА 9. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. Специфика функционирования некоммерческих организаций в современной России. Роль связей с общественностью в некоммерческом секторе. Особенности взаимодействия некоммерческих организаций со СМИ. Публичный характер деятельности общественных объединений. Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях.

ТЕМА 10. PR-ТЕХНОЛОГИИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ.

Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, фандрайзинга. Благотворительность – как возможный вид PR-деятельности. Особенности благотворительности в Государственных и негосударственных учреждениях. Попечительство. Источники финансирования в фандрайзинге. Целевые мероприятия по привлечению средств. Гранты. Организации выдающие гранты. Этапы Фандрайзинга. Особенности ведения переговоров при привлечении инвестиций.

ТЕМА 11. БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО PR.

Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования; оперативные рабочие информационные документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный), информационная справка (бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для печати (очное, заочное, комбинированное, виртуальное), информационный бюллетень (newsletter), квартальный информационно-аналитический отчет, заявка клиента на PR-услуги (PR-brief), биографическая справка, пресс-досье, аналитическая справка, статья опровержение, «красная папка кризисного реагирования («red folder»)), приглашение на PR-мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз данных целевых СМИ и аудиторий, сценарий PR-мероприятия, анкеты и опросные листы, фотоподборки и фоторепортажи. Имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет, корпоративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «профиль фирмы», годовой отчет, письмо к акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего руководства, слайдовый, видеофильм или компьютерная презентация, портфолио. Интерактивные электронные имиджевые документы в интернете. Служебные PR-документы: PR-brief, распределение обязанностей между клиентом и агентством, постатейная разбивка бюджета. Виды рабочих мероприятий.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 7 семестре. На экзамене студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Рекомендуемая литература /основная/:

1. Сэм Блэк. Паблик рилейшнз - что это такое? М., 1998.
2. Чумиков А. Н. М.: Дело, 2000.- 272 с.
3. PR: Международная практика (под редакцией Сэма Блэка) М.1997г
4. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. - М., 1998.
5. Почепцов Георгий Георгиевич.
6. Паблик рилейшнз для профессионалов / Почепцов Георгий Георгиевич ; Отв. ред. А. В. Морозов. - 2-е изд., испр. - М.: Рефл-бук, 2000; Ваклер. - 622 с.

7. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Пашенцев Евгений Николаевич. - 2-е изд. - М. : Финпресс, 2000. - 230 с.
8. Связи с общественностью : Учеб. пособие / Кондратьев Эдуард Викторович, Абрамов Роман Николаевич. - 3-е изд. - М. : Акад. Проект, 2005. - 431 с.
9. Буари Ф.А. Издательство: Инфра-М, ИМИДЖ-Контакт, 2001. 178 с.
10. Вуйма Антон. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только Издательство «БХВ-Петербург», 2005

Рекомендуемая литература /дополнительная/:

1. Алешина, И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров/ И.В. Алешина. - М.: ИКФ "ЭКМОС", 2004.
2. Авдиенко Д., Чазов А. Политическая коммуникация как актуализация ценностей. / Выборы - 2000: комплексный подход к проблеме маркетинга политического лидера. Под ред. О.Поповой - Санкт-Петербург, 2000, - С.114-115.
3. Борисов, Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учеб. пособие/ Б.Л.Борисов. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
4. Березкина О.П. Как стать депутатом или продать себя на политическом рынке: Тайны ремесла. Практические рекомендации. Тренинг. - СПб.: Издательство Буковского, 1997.
5. Браун Л. Имидж-путь к успеху: Пер. с англ. - СПб.: Питер-пресс, 1996.
6. Блинкина-Мельник М. М. Рекламный текст. Задачник для копи-райтеров. О. Г. И., 2003.
7. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations. Часть 1. Спб., Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС». 1995.
8. Викентьев, И.Л. Неизбежность public relations: [Глава из книги "Приемы рекламы и public relations. Программы-консультанты: 400 примеров, 22 учебных задач, 20 практических приложений"] / И.Л.Викентьев // Управление персоналом.-2002.-№12.- С.22-26.
9. Вингурт, А. Основы журналистики для PR-специалиста/ А.Вингурт //Советник. - 2003. - №1. - С. 20-26
10. Виноградов, В.Г. Эффективный PR-отдел в компании. Управление, кадры, реальный результат / В.Г.Виноградов // Управление персоналом.-2004.- №4.-С.17-18.
11. Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности. М., 2003.
12. Ежемесячник «Советник». №№ 1-12, 1996 – 2005 годы. Москва, Издание Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
13. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. М., 1999.
14. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации. -М.: "РусПартнерЛтд", 1994.
15. Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера. - М.: РИП-Холдинг, 1998.

16. Гречко, С. Менеджмент PR как профессия: цели, предмет, ПБК: [Личные качества PR-специалиста] / С.Гречко // Советник.-2004.-№2.-С.52-54.
17. Калиберда, Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс: Учеб. пособие/ Е.Г.Калиберда. - М.: Логос, 2003.
18. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. - М.: Центр, 1996.
19. Кривоносов А. Д. Теория и практика связей с общественностью: Практикум. СПб., 2002.
20. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. - М., 1996.
21. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. - М.: Издательство Московского университета, 1996.
22. Лебедева Т.Ю. Путь к власти. Франция: выборы президента. - М.: Издательство Московского университета, 1995.
23. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть I. Эффективные рекламные технологии. Паблик рилейшнз. Промоушн. Маркетинг. - М.: Евразийский регион, 1998.
24. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть II. Политическая реклама. Политический маркетинг. Управление рекламной кампанией. - М.: Евразийский регион, 1998.
25. Ольшевский, А.С. Антикризисный PR и консалтинг / А.С.Ольшевский .- СПб.: Питер, 2003
26. Осадчий, А. Российская специфика Паблик Рилейшнз / А.Осадчий // Маркетинг.-2003.-№6.-С.57-65.
27. Паблик рилейшнз для профессионалов/ Г.Г. Почепцов. - 2-е изд., испр.. - М.,2001.
28. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации/ Г.Г. Почепцов. - М., 2001.
29. PR сегодня: новые подходы» исследования, международная практика. М., 2002.
30. Реклама и связи с общественностью. Ученое пособие. СПб., 2004.
31. Стровский Д.Д. Паблик рилейшнз в конфликтных и экстремальных ситуациях. Учебное пособие. - Екатеринбург, 1996
32. Синяев, В. Стратегии PR в системе антикризисного управления организации / В.Синяев // Маркетинг.-2003.-№2.-С.86-93
33. Сэм Блэк. PR: Международная практика. Издательский Дом «Довгань». Ассоциация по связям с общественностью.Москва. 1997.
34. Репьев А.Л. Мудрый рекламодатель. — М.: ЭКСМО, 2005.
35. Тихомирова, Е.Б. Лоббизм как специфическая форма коммуникаций с общественностью / Е.Б.Тихомирова // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология.-2002.-№3.-С.113-127.
36. Чумиков, А.Н. PR-кампания в Интернете: [Глава из книги] / А.Чумиков, М.Бочаров // Советник.-2002.-№11.-С46-48; 2003.-№3.-С.50-53.
37. Федотова Л.Н. Реклама в опросах общественного мнения. - М.: ВЦИОМ, 1994.
38. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - Культура и спорт, 1994.

39. Шпигель Джил. Флирт - путь к успеху: Пер. с англ. - СПб.: Питер-пресс, 1995.
40. Шутов, А. PRофессия и PRизвание: О новой концепции PR-образования в России / А.Шутов; Беседу с проф. МГУ им. М.В.Ломоносова вела М.Мироненко // Советник.-2002.-№9.-С.14-16.
41. Энтони Джей. Эффективная презентация: Пер. с англ. - Минск, 1996.
42. Юрко, В. PR-менеджмент в российском бизнесе / В.Юрко, А.Миронова, Я.Аршинова и др. // Управление персоналом.-2004.-№4.-С.19-21.
43. Яковлев Игорь. Паблик рилейшенз в организациях. Учебное пособие. Санкт-Петербург., ТОО «ПЕТРОПОЛИС». 1995.
44. Scott M. Cuttlip, Allen H. Center, Glen M. Broom. Effective Public Relations. 7-th Edition. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.
45. John Budd, Jr. An executive's Primer on public relations. Chilton Book Company. Philadelphia. New York.London. 1969.
46. Lesly's Handbook of public relations and communications. 4-th edition. Revised & updated for the 90-s. Philip Lesly Editor. Probus Publishing Company. Chicago. Illinois. 1991.

Периодические издания

1. Российская газета - <http://www.rg.ru/>
2. Независимая газета – <http://www.ng.ru/>
3. Коммерсантъ - <http://www.kommersant.ru/>
4. Газета. ru - <http://www.gazeta.ru/>

Интернет-ресурсы

Веб-сайты

1. www.rupr.ru
2. www.lenta.ru
3. www.prinfo.ru

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Связи с общественностью» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Основы научных исследований**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы научных исследований» - состоит в формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать полученную информацию.

Задачи дисциплины:

- дать студенту представление об основах научного исследования;
- обучить студента базовым принципам и методам научного исследования;
- научить студента правильно оформлять результаты своих научных исследований.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему; <i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;

	– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной

	проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-4. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектирование проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного семестра (7 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость	3	108	-	7
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		34		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. Характерные особенности современной науки.

Тема 2. Научное исследование и его этапы

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-исследовательской работы.

Тема 3. Методологические основы научного знания

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. Классификация общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования.

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования. Планирование научного исследования.

Рабочая программа и ее структура. Субъект и объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. План и его виды. Анализ теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов.

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка

Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства информации. Основные требования, предъявляемые к научной информации. Источники научной информации и их классификация по различным основаниям. Информационные потоки. Работа с источниками информации. Универсальная десятичная классификация. Особенности работы с книгой.

Тема 6. Интеллектуальное творчество и его правовая охрана

Интеллектуальная собственность и ее защита.

Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных исследований. Основные виды эффективности научных исследований. Оценка эффективности исследований.

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. Язык и стиль экономической речи. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. Подготовка рефератов и докладов. Подготовка и защита курсовых, дипломных работ. Рецензирование.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению седьмого семестра. На зачете студент отвечает на два предложенных преподавателем вопроса. Допуском к зачету является реферат по тематике курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература:

- Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.
- Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.
- Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. – М., 1929; вып.2. – М., 1932; вып.3. – М., 1937.
- Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953.
- Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып.1-7. – М., 1962–1984.
- Гарсиа М. Школа пения. – М., 1957.
- Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.
- Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – М., 1962.
- Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. – М., 1964.
- Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968; 2-е изд. – М., 1996.
- Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
- Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.
- Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М., 1937.
- Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965
- Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. – Л., 1958.
- Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. – М., 1939.
- Максимов И. Фониатрия. – М., 1987.
- Малютин Е. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. – Орел, 1924.
- Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967.
- Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. – М., 1977.
- Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
- Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997.
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
- Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
- Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
- Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974.

б) дополнительная литература:

- Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
- Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.

Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.

Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинев, 1985.

Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Л.-М., 1950

Багадуров В., Гарбузов Н., Зимин П., Корсунский С., Рождественский А. Музыкальная акустика. – М., 1954.

Барсов Ю. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. – Л., 1969.

Вопросы вокального образования: Сб. научных трудов/Сост. М.Агин. – М., СПб., 2007-2012.

Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. - пед. ин-т им. Гнесиных. Вып.25. – М., 1975.

Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1985.

Гладков Б., Пронина М. О полетности сценического голоса // Теория и практика сценической речи. Вып. 2. – СПб., 1992.

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.-Л., 1951.

Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.

Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – М., 1913.

Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. М., 1972.

Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977.

Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.

Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995.

Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. – М., 1963.

Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.

Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. – М., 1962.

Сорокин В. Теория речеобразования. – М., 1985.

Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. Ч.2. – М., 1955.

Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.

Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. – Тбилиси, 1961.

Фант Г. Акустическая теория голосообразования. – М., 1964.

Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. – М., 1985.

Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. – М., 1968.

Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1977.

Шамшева Т. Особенности нарушения голосовой функции профессиональных певцов при фонастении: Автореф. канд. дис. – Л., 1966.

Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. Вып.5. – М., 1976.

Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. – М., 1974.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Основы научных исследований» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Изучение оперных партий**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Изучение оперных партий»:

- подготовка высококвалифицированных специалистов оперного профиля, владеющих одной или несколькими оперными партиями классического оперного репертуара;

Задачи дисциплины:

- изучение оперного наследия зарубежных и русских композиторов, необходимых для формирования профессионального певца-музыканта;
- раскрытие творческой индивидуальности студентов – вокалистов;
- развитие вокальной культуры (фразировка, артикуляция, дикция, динамика, агогика);
- приобретение навыков работы с оперными клавирами;
- развитие обще-музыкального кругозора, художественной и общей культур.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – основы академической вокальной техники;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения;
	<i>Владеть:</i> – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи;
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью

	выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.
ПК-3. Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров;
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя индивидуальные занятия, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго и третьего годов обучения (3 – 5 семестры).

№п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Зачетные единицы	Часы	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа	Распределение по семестрам									
		Трудоемкость по ФГОС	Трудоемкость			1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной и итоговой аттестации	
						Количество недель									
						17	16	17	16	17	16	17	14	зачет	экзамен
Б.1.В.6	Изучение оперных партий	6	216	50	166			1	1	1				4,5	-

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Одной из главных целей преподавания дисциплины «Изучение оперных партий» является изучение оперного классического репертуара, включающего произведения различных жанров, форм и стилей и изучение теоретических основ, необходимых для формирования профессионального певца.

Студент должен приобрести навыки работы с клавиром учебно-методическими пособиями по оперной драматургии и режиссуре.

Перед началом занятий студенту необходимо получить письменное разрешение на изучение оперной партии от педагога по специальности. Такое разрешение педагог даёт исходя из вокальных, музыкальных и артистических возможностей студента имея ввиду, что после вокального изучения партии, работа над ней будет продолжена в оперном классе и оперной студии РАМ им. Гнесиных.

Процесс изучения оперной партии состоит из индивидуальных занятий педагога со студентом.

Процесс изучения партии проходит в несколько этапов: занятия с концертмейстером, уроки с педагогом, спевки с партнерами по оперному отрывку.

На начальном этапе проходят занятия студента с концертмейстером, на которых выучивается и впеваётся музыкальный материал оперной партии. Эти занятия проходят под присмотром педагога, который следит за точностью текста, интонации, длительностей и т.д. Задача таких занятий уверенное овладения студентом музыкального текста выбранного оперного отрывка.

На последующих занятиях с педагогом перед студентом ставятся вокальные задачи исходя из музыкального образа, сценических задач, взаимоотношений персонажей, драматургии спектакля. Педагог должен следить за осмысленным пением, выразительным, пропетым словом, четкой дикцией.

Если в классе есть студенты изучающие оперные партии из одной оперы, то целесообразно проводить спевки по сценам и ансамблям, поскольку такие занятия ставят перед студентом новые музыкальные и драматургические задачи, позволяют выучить реплики партнеров, вникнуть в содержание сцен, понять взаимоотношения героев оперы. В музыкальном плане решаются вопросы баланса звучания, тембровой и динамической слитности в зависимости от тесситур звучания и особенностей голосов исполнителей.

Предметом изучения педагога и студента должны стать различия в разных редакциях оперы, расхождения между партитурой и клавиром оперы, различные традиции исполнения.

Примеры оперных партий для изучения из репертуара

Оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского РАМ им. Гнесиных

- Партия графа Альмавивы из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия графини Розины из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Марцелины из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Бартоло из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Базилио из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Евгения Онегина из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Татьяны из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Ленского из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Ольги из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Лариной из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Филиппьевны из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Лизы из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Графини из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Полины из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Германа из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия графа Томского из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия князя Елецкого из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Чекалинского из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Сурина из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Мими из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Мюзетты оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Рудольфа из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Марселя из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Шонара из оперы «Богема» Дж. Пуччини

- Партия Коллена из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Альциндора из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия ДжанниСкикки из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Лауреттыиз оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Дзитты из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Ринуччо из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Герардо из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Неллы из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия БеттодиСинья из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Симоне из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Марко из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Чьески из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Виолетты Валери из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Альфреда Жермона из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Жоржа Жермона из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Флоры Бервуаиз оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия барона Дуфоля из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Дона Паскуале из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия доктора Малатесты из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Эрнесто из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Норины из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Алеко из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия молодого цыгана из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия старика из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия Земфиры из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия старой цыганки из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия графа Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Бартоло из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини

- Партия Розины из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Базилио из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Берты из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Памины из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Папагены из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первой дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второй дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Третьей дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Третьего мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Тамино из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Папагено из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Зарастро из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Оратора из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого воина из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго воина из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого жреца из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго жреца из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Иоланты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Марты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Бригитты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Лауры из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия короля Рене из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Водемона из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Альмерика из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Бертрана из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Роберта из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского

- Партия Эбн-Хакиа из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского

4.2. Требования к промежуточным и итоговым формам контроля

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных уроков в середине каждого семестра и в конце 3 семестра. Зачёт проводится в 4 семестре. Итоговая аттестация по предмету «Изучение оперных партий» осуществляется в виде зачёта в 5-ом семестре.

В конце каждого семестра необходимо выучить наизусть и спеть (без сценического движения) сцену или один акт оперы.

Итоговая аттестация проводится в конце 5-го семестра в виде зачёта и состоит из музыкального показа оперной партии целиком.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей клавиры опер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

а) основная литература:

- Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2010.
 Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М.-Л., 1952.
 Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.
 Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1996.
 Ламперти Фр. Искусство пения. М., 1913.
 Левидов И. Направление звука в маску у певцов. Л.1926.
 Левидов И. Постановка голоса и функциональное расстройство голосового аппарата. Тритон, 1928.
 Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии, 1939.
 Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.
 Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.
 Лаури-Вольпи. Параллельные голоса, 1963.
 Морозов В. Тайны вокальной речи, 1967.
 Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
 Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
 Левик С. Записки оперного певца, 1962.
 Назаренко. Искусство пения. М., 1963.
 Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 1958.

Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958
Федор Иванович Шаляпин. В 3-х томах. – М., 1976, 1977, 1979.
Юссон Р. Певческий голос, 1960-1962.
Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. Л., 2007.

б) дополнительная литература:

Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2011.
Барсова Л. Н. И. Забела-Врубель. – Л., 1982.
Гозенпуд А. Иван Ершов. – Л., 1986.
Грошева Е. Иван Паторжинский. – М., 1976.
Джилль Б. Воспоминания. М., 1964.
Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
Доливо А. Певец и песня. М.-Л., 1948.
Иванов А. Об искусстве пения. М., 1963.
Ласточкина К. О. А. Петров. – Л.-М., 1950.
Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. – Л., 1972.
Леман Л. Моё искусство петь. М., 1912.
Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. Л., 1977.
Морозов В. Невербальная коммуникация. М., 2011.
Поляновский Г. Н.А. Обухова. – М., 1980.
Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
Титта Руффо. Парабола моей жизни. М., 1996.
Шкляр Ю. Острый угол моей жизни: Мысли вокалиста. Л., 2010.
Яковенко С. Павел Герасимович Лисициан в искусстве и жизни. – М., 2001.
Яковлева А. Русская вокальная школа. – М., 1999.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Оперное хоровое исполнительство**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры

Автор:

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – всестороннее развитие профессиональных качеств певца-актера, обладающего знаниями и навыками в области оперного хорового исполнительства, и возможность их использования в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- практическое изучение хоровых сцен в операх русских и зарубежных композиторов, необходимое для работы в музыкальных театрах в составе ансамбля, хора;
- приобретение навыков репетиционной работы с партнерами по ансамблю;
- развитие вокальной культуры (фразировка, артикуляция, дикция, динамика, агогика).

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	Знать: - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1 Способен осуществлять на	Знать: - особенности физиологии певческого

профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	процесса; - основы профессионального владения голосом; - основы академической вокальной техники; - основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; - основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; - основные законы орфоэпии; <i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <i>Владеть:</i> - различными приемами вокальной техники; - спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); - основами вокальной культуры в области академического пения; - вокальной гигиеной и певческим режимом; - практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; - произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; - профессиональной терминологией.
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> - различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - анализировать произведения, написанные для голоса и инструментально-вокальные произведения, характерные выразительные средства, штрихи; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;

	<i>Владеть:</i> - навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> - методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; - средства достижения выразительности вокального звучания; <i>Уметь:</i> - проводить самостоятельную работу с концертмейстером; - совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; - анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; - обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <i>Владеть:</i> - навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; - коммуникативными навыками в профессиональном общении; - профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется на протяжении двух лет обучения (1 – 4 семестр).

№ п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Зачетны е единицы	Часы	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Распределение по семестрам аудиторной нагрузки				Форма промежуточной аттестации	
		Трудоемкость по ФГОС				1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр		
						17 нед.	16 нед.	17 нед.	16 нед.		
Б.1 В	Вариативная часть										
Б.1.	Оперное хоровое исполнительство	6	216	66	150	1	1	1	1	2,4	-

IV. Содержание дисциплины

1.2. Содержание дисциплины

Дисциплина «Оперное хоровое исполнительство» играет важную роль в становлении и дальнейшем развитии профессиональных навыков певца в качестве артиста хора в музыкальном театре.

Данная дисциплина призвана дать студентам практические представления о специфике оперного хорового исполнительства. Обучение основано на изучении лучших образцов отечественной и зарубежной оперной музыки, воспитывающей художественный вкус студента-вокалиста, и направлено на обогащение круга музыкальных впечатлений и формирование активного творческого мышления будущих специалистов.

Процесс обучения направлен на активизацию самостоятельной работы студента и повышение его творческой инициативы. На хоровых занятиях происходит активное музицирование и формирование профессионального общения. В качестве певца студент совершенствует свои вокально-хоровые навыки: певческое дыхание, правильное звукообразование, дикцию, умение петь в ансамбле. В процессе обучения студент осваивает репетиционный и исполнительский процесс. Участие студентов в качестве певцов хора в постановках Оперного театра-студии им.Ю.А.Сперанского РАМ им.Гнесиных способствует художественно-эстетическому и творческому развитию студентов, их профессиональному и личностному росту. Знакомство с хоровыми сценами из опер, различных по характеру и фактуре и имеющих отличительные стилистические особенности, расширяет общий музыкальный кругозор студента.

Занятия направлены на выявление качеств, присущих оперному хоровому исполнительству: ансамблевая слаженность, динамическая и ритмическая гибкость, артистизм, органичное сочетание пения с сценическими задачами. Подобная исполнительская практика дает возможность студентам повысить уровень своего профессионального мастерства и личностных качеств: усовершенствовать вокальную технику и коммуникативные качества, формировать артистизм.

Концертные выступления, в которых студенты принимают участие в качестве певцов хора, проходят в течение всего учебного года в соответствии с планом очередного театрального сезона.

4.2. Требования к промежуточным и итоговым формам контроля

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 2-ом семестре. Итоговая аттестация по дисциплине «Оперное хоровое исполнительство» осуществляется в виде зачёта в 4-ом семестре.

В конце 2 и 4 семестров необходимо выучить наизусть и сдать музыкально (без сценического движения) отдельные хоры и хоровые сцены из оперного репертуара Оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского:

- В.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»
- В.Моцарт. Опера «Волшебная флейта»
- П.Чайковский. Опера «Евгений Онегин»
- Дж.Пуччини. Опера «Богема»
- Дж.Верди. Опера «Травиата»

Критерии оценивания формирования компетенций:

1. Активность
и результативность работы в качестве певца хора.
2. Овладение хоровыми партиями из оперного репертуара Оперного театра-студии академии.
3. Ясное представление о драматургической роли хора в исполняемой опере.
4. Артистизм, свобода исполнения и сценическая органика.

Показатели оценивания компетенций:

1. Точность прочтения музыкального материала хоровой партии.
2. Ясная дикция и артикуляция текста, верная фразировка и динамическая агогика музыкального построения.
3. Ансамблевая слаженность в звучании всех элементов хоровой звучности.
4. Верная передача образно-смыслового содержания.
5. Эмоциональность, артистизм, музыкальность.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей клавиры опер издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со стульями, роялями, пюпитрами.

Основная литература

6. Богатырев, В. Ю. Актер и роль в оперном театре : учеб.пособие / В. Ю. Богатырев. – Санкт-Петербург :СПбГАТИ, 2008. – 256 с.
7. Гозенпуд, А. А. Оперный словарь : справочное издание / А. А. Гозенпуд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.
8. Классические русские оперы: либретто / сост. Г. М. Сергеева. - Ростов на Дону: Феникс; Санкт-Петербург: Северо-запад, 2007.
9. Сабинаина, М. Д. Взаимодействиемузыкального и драматического театров в XX веке: монография / М. Д. Сабинаина. – Москва: Композитор, 2003.
- 10.Павлюк, Г. Ф. Оперы классического наследия / Г. Ф. Павлюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 319 с.

Дополнительная литература

5. Ансимов, Г. П. Лабиринты музыкального театра XX века / Г. П. Ансимов. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2006. – 183 с.
6. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы. 1600–1850 / М. Л. Мугинштейн; ред. М. В. Борисова. – Екатеринбург :У-Фактория, 2005. – 639 с. + ил.
7. Холопова, В. Н. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям: научное издание / В. Н. Холопова. – Москва: Композитор, 2001.
8. Цодоков, Е. С. Опера: энциклопедический словарь / Е. С. Цодоков. – Москва: Композитор, 1999.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Оперная студия**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки

Авторы:

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Оперная студия»:

- воспитание профессионального певца-актёра, отвечающего многообразным требованиям современного музыкального театра, владеющего одной или несколькими оперными партиями-ролями, умеющего применять обширные историко-теоретические знания и практические навыки для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в музыкальном спектакле.

Задачи дисциплины:

- овладение оперным наследием русских и зарубежных композиторов;
- формирование навыков жизненно правдивого поведения на сцене и умения целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- развитие внутренней и внешней актёрской техники;
- адаптация вокальных навыков, полученных в классе сольного пения, к условиям сценического действия и сценического существования;
- получение практических навыков пения с симфоническим оркестром оперной студии под управлением дирижёра, партнёрами по спектаклю, хором, мимансом и т.д.;
- развитие навыков работы в ансамбле с партнёрами по сценическому действию;
- получение практических навыков в репетиционном процессе и спектаклях оперной студии;
- получение практических навыков работы в историческом костюме, гриме;

II. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения

	компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – особенности психологии творческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
	<i>Уметь:</i> – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения;

	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи;
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы;
ПК-1. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<i>Знать:</i> – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться справочной и учебно-методической литературой;
	<i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками;
ПК-2. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	<i>Уметь:</i> – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи;

	<i>Владеть:</i> – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц и включает в себя мелкогрупповые занятия, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведётся в течение двух семестров четвертого года обучения.

№п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Зачётные единицы	Часы	Мелкогрупповые занятия	Самостоятельная работа	Распределение по семестрам									
		Трудоемкость по ФГОС	Трудоемкость			1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной и итоговой аттестации	
						Количество недель								Семестры	
						17	16	17	16	17	16	17	14	зачёт	экзамен
Б.1.В.8	Оперная студия	16	576	62	514							2	2	-	8

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестациям

1.3. Содержание дисциплины

Предмет «оперная студия» является заключительным в системе оперной подготовки студентов-бакалавров вокального факультета. Здесь аккумулируются знания и навыки полученные в процессе изучения предыдущих дисциплин оперного цикла. Это актёрское мастерство, сценическая речь, танец и сценическое движение, оперный класс, изучение оперных партий, иностранный язык и т.д.

Назначение на оперную партию в спектакль оперной студии происходит по согласованию между педагогом по специальности, режиссёром и дирижёром спектакля. Педагог по специальности должен дать письменное разрешение на исполнение той или иной партии в спектакле оперной студии. При назначении следует учитывать вокальные и актёрские возможности конкретного студента.

Студентам, впервые принимающим участвующие в оперном спектакле, рекомендуется начинать с партий второго плана и эпизодических ролей.

Занятия по подготовке к выступлению в спектакле оперной студии делятся на спевки, проводимые дирижёром спектакля, сценические репетиции, проводимые режиссёром спектакля, оркестровые репетиции в классе и сценические оркестровые репетиции в концертном зале.

К спектаклю допускаются студенты, полностью выполнившие музыкальные и сценические требования дирижёра и режиссёра спектакля. Решение по допуску того или иного студента для участия в спектакле оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского принимают педагоги кафедры оперной подготовки исходя из степени готовности студентов.

Творческие задачи, стоящие перед студентами в оперной студии, усложняются по сравнению с оперным классом. Целью подготовки студентов становится создание музыкально-сценического образа и публичное выступление перед зрителями в спектакле оперного театра-студии с оркестром, хором, мимансом, партнёрами, в костюмах и гриме.

Присутствие педагога по специальности на спектакле, в котором участвует студент, является важным педагогическим моментом и необходимо для контроля за качеством подготовки и обучения. Результаты выступления студентов становятся предметом обсуждения педагогов вокальной кафедры и кафедры оперной подготовки. За время обучения в академии студент должен принять участие сначала в мимансе и хоре, затем в партиях второго плана и наконец в главной партии.

Примеры оперных партий для изучения из репертуара Оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского РАМ им. Гнесиных

- Партия графа Альмавивы из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия графини Розины из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Марцелины из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Бартоло из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Базилио из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
- Партия Евгения Онегина из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Татьяны из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Ленского из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского

- Партия Ольги из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Лариной из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Филиппьевны из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Партия Лизы из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Графини из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Полины из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Германа из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия графа Томского из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия князя Елецкого из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Чекалинского из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Сурина из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского
- Партия Мими из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Мюзетты из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Рудольфа из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Марселя из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Шонара из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Коллена из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия Альциндора из оперы «Богема» Дж. Пуччини
- Партия ДжанниСкикки из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Лауретты из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Дзитты из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Ринуччо из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Герардо из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Неллы из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия БеттодиСинья из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Симоне из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Марко из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Чьески из оперы «ДжанниСкикки» Дж. Пуччини
- Партия Виолетты Валери из оперы «Травиата» Д. Верди

- Партия Альфреда Жермона из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Жоржа Жермона из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Флоры Бервуаиз оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия барона Дуфоля из оперы «Травиата» Д. Верди
- Партия Дона Паскуале из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия доктора Малатесты из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Эрнесто из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Норины из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти
- Партия Алеко из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия молодого цыгана из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия старика из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия Земфиры из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия старой цыганки из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова
- Партия графа Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Бартоло из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Розины из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Базилио из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Берты из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини
- Партия Памины из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Папагены из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первой дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второй дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Третьей дамы из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Третьего мальчика из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Тамино из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта

- Партия Папагено из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Зарастро из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Оратора из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого воина из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго воина из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Первого жреца из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Второго жреца из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта
- Партия Иоланты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Марты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Бригитты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Лауры из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия короля Рене из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Водемона из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Альмерика из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Бертрана из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Роберта из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского
- Партия Эбн-Хакиа из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского

Репертуар оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского РАМ им.

Гнесиных находится в постоянном развитии и меняется каждый год на одно, два названия.

**Репертуар оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского
РАМ им. Гнесиных 2017-2018 уч. год**

- Дж.Верди «Травиата»
- В.Моцарт «Свадьба Фигаро»
- Д.Перголези «Служанка – госпожа»
- Дж.Пуччини «Богема»
- П.Чайковский «Евгений Онегин»
- В. Моцарт «Директор театра»

- В. Моцарт «Волшебная флейта»

4.2. Требования к промежуточным и итоговым формам контроля.

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце 4 года обучения и 8 семестра проводится экзамен.

Экзаменационной работой считается исполнение партии в одном из спектаклей оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского в течение текущего учебного года.

Студенты, не принимавшие участие в спектаклях оперного театра-студии, представляют свою экзаменационную работу на сценическом показе с оркестром оперной студии.

Студенты, работающие солистами в оперных театрах или имеющие практику выступления в оперном спектакле вне академии, могут сдать экзамен, пригласив педагогов кафедры оперной подготовки на спектакль или представив программку и видео запись спектакля со своим участием.

Критерии оценивания формирования компетенций:

1. Овладение одной или несколькими оперными партиями из репертуара оперной студии академии.
2. Умение создать музыкально-сценический образ, правдиво раскрывающий поведение персонажей.
3. Воплощение логики сценического существования в музыке с помощью метода физических действий.
4. Артистизм, свобода исполнения и сценическая органика.

Показатели оценивания компетенций:

1. Точность музыкального освоения партии.
2. Ясная дикция и артикуляция текста, верная фразировка и логика ударных слов во фразе.
3. Умение совместить физические действия с точностью вокального интонирования.
4. Оправданное сценическое существование в предлагаемых обстоятельствах музыкальной драматургии.
5. Взаимодействие с партнёрами в спектакле.
6. Эмоциональность, артистизм, свобода сценического существования и музыкальность.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей клавиры опер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

Основная литература

11. Богатырев, В. Ю. Актер и роль в оперном театре : учеб. пособие / В. Ю. Богатырев. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 256 с.
12. Гозенпуд, А. А. Оперный словарь : справочное издание / А. А. Гозенпуд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.
13. Классические русские оперы: либретто / сост. Г. М. Сергеева. - Ростов на Дону: Феникс; Санкт-Петербург: Северо-запад, 2007.
14. Сабина, М. Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке: монография / М. Д. Сабина. – Москва: Композитор, 2003.
15. Павлюк, Г. Ф. Оперы классического наследия / Г. Ф. Павлюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 319 с.

Дополнительная литература

9. Ансимов, Г. П. Лабиринты музыкального театра XX века / Г. П. Ансимов. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2006. – 183 с.
10. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы. 1600–1850 / М. Л. Мугинштейн; ред. М. В. Борисова. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 639 с. + ил.
11. Холопова, В. Н. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям: научное издание / В. Н. Холопова. – Москва: Композитор, 2001.
12. Цодоков, Е. С. Опера: энциклопедический словарь / Е. С. Цодоков. – Москва: Композитор, 1999.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины
**Профессиональное общение на
иностранном языке**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования –
Бакалавриат**

Москва 2019

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры языковой коммуникации

Авторы-разработчики:

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Профессиональное общение на иностранном языке» является формирование знаний, умений и опыта коммуникативной деятельности в профессиональной сфере и среде, позволяющих осуществлять эффективное социальное взаимодействие в ситуациях межкультурного общения.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основами общей теории межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности;
- формирование знаний и умений использования речевых тактик и стратегий для решения профессиональных коммуникативных задач;
- овладение профессионально значимыми письменными и устными жанрами профессионального, научного и официально-делового общения;
- овладение социально-этикетными нормами иноязычного профессионально речевого общения;
- развитие готовности к профессиональному общению с иноязычными партнерами.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных)

	и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <i>Владеть:</i> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной

	стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает контактную (аудиторную, учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5 – 7 семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачеты	экзамен
Общая трудоемкость	5	324	5,6	7
Контактная работа (очная форма обучения)		100		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение

Проблема диалога культур и межкультурной коммуникации в современном мире.

Тема 1. Современный мир и культура

Понятие культуры. Культура и язык, ценности, поведение. Культурная идентичность. Гражданин мира и маргинал. Культурное деление (влияние национального, конфессионального, географического, корпоративного/индивидуального, профессионального и гендерного факторов).

Тема 2. Вопросы межкультурной коммуникации

Многообразие процессов коммуникации в современном мире. Психология межкультурных различий. Культурные стереотипы, предрассудки. Проблема понимания. Эмпатия. Толерантность. Межкультурная сензитивность. Культурный шок.

Тема 3. Межкультурные проблемы и способы их преодоления

Высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры. Монохронные и полихронные культуры. Международные анекдоты: источник стереотипов о национальных характерах. Россия: между Западом и Востоком.

Тема 4. Музыкальная деятельность как форма межкультурных коммуникаций

Современный музыкант – посредник между музыкальным искусством и поликультурной аудиторией.

Тема 5. Текст и контекст

Культурная обусловленность процесса понимания текста. Языковой/внеязыковой контекст. Фоновые знания (социальные, индивидуальные, коллективные).

Тема 6. Перевод как средство иноязычного профессионального общения

Адекватность передачи, получения и интерпретации информации. Знаковые системы – смысловые аспекты – социальные взаимодействия. Добавления в процессе создания текста перевода.

Тема 7. От позитивного английского эквивалента – к позитивному мышлению

Понятие «картина мира» и ее отражение в национальном характере и языке. Расширение картины мира и изменение его восприятия через изучение иностранного языка. Смягчение «жестких» русских языковых конструкций в английском языке.

Тема 8. Русские и английские слова: на перекрестке культур

Понятие времени. Лексика, связанная с едой. Идиоматические выражения, цитаты известных личностей, включающие музыкальную лексику. Типичные ошибки русскоязычных студентов, изучающих английский язык.

Тема 9. Формулы вежливости

Клише речевого этикета: знакомство, приветствие, прощание, благодарность, извинение, отказ, просьба, согласие/несогласие, сомнение, предложение, совет, приглашение, поздравление, пожелание, утешение/сочувствие/соболезнование, комплименты, выражение мнения. Разговор по телефону. Правила деловой корреспонденции.

Тема 10. Факторы успешного профессионального общения музыканта

Способы и особенности адекватной передачи и восприятия информации, учет внешних обстоятельств (место, способ коммуникации и т.д.). Речевая этика и этикет: проявление эмпатии, толерантности, позитивного настроения в процессе общения; роль национально-культурных особенностей партнеров в ситуациях профессиональной коммуникации.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущий контроль осуществляется в виде письменных рефератов, эссе, защиты проектов.

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета.

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Боголюбова Н.М., Николаева Ю. В. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен. - СПбКО, 2009.
2. Борисова Е.Н. Учебное пособие для студентов музыкальных специальностей ссузов и вузов «Введение в межкультурную коммуникацию». – М. «Серебряные нити», 2011. – 105 с.
3. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. Пер. с англ. Изд. 4-е, испр. – М.: Р. Валент, 2007.
4. Григорьев Б.В., Чумакова В.И. Intercultural Communication. Межкультурные коммуникации. - Санкт-Петербург: ИД «Петрополис», 2008.
5. Жельвис В. Наблюдая за русскими. Скрытые правила поведения. – М.: [РиполКлассик](#), 2011.
6. Каминская Л.И. What to Say and How to Behave in Great Britain. – М.: ДКТ Репетитор Мультимедиа», 1998.
7. Кузьменков Ю. и А. Английский язык для межкультурного общения / ABC of Effective Communication. – М.: МГУ, 2012.
8. Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования, открытия / Дэвид Мацумото. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.
9. Мердок-Стерн С. Деловые приемы и встречи на английском: визиты, сотрудничество, деловые контакты: учеб. пособие / Серена Мердок-Стерн; пер. с фр. И.И. Максименко. – М.: Астрель: АСТ, 2005.
10. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА – М, 2006.
11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово / Slovo, 2008.
12. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. – М.: Слово / Slovo, 2008.
13. Триандис Гарри С. Культура и социальное поведение: учебное пособие / Пер. В.А. Соснин. – М.: ФОРУМ, 2007.

б) Дополнительная литература

1. Карнажицкая Т. В. Межкультурные коммуникации. - М.: Издательство Гревцова, 2012.
2. Лентович О. Русские и американцы: парадоксы межкультурной коммуникации: Монография. – М.: Гнозис, 2005.

3. Малюга Е.Н. Функционально-прагматические особенности речевого поведения британских и американских участников межкультурной деловой коммуникации: Монография. – М.: РУДН, 2007.
4. Мейер-СтаблиБ. Повседневная жизнь Букингемского дворца при Елизавете II. Пер. с англ. Ю. Розенберг. – М.: Молодая гвардия, 2007.
5. Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический аспект). – М.: Диалог культур, 2006.
6. Сухарев В., Сухарев М. Европейцы и американцы глазами психолога. – Беларусь, 2002.
7. Тен Ю.П. Культурология и межкультурная коммуникация: Учебник / Ю.П. Тен. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
8. Томчин А. Германия и немцы. То, о чем умалчивают путеводители. – М.: Рипол Классик, 2012.

Интернет-источники:

Билтон П. Эти странные швейцарцы. -

<http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Боулт Р. Эти странные голландцы. - <http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Жельвис. В. Эти странные русские. - <http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

ЗайденицШ., Баркоу Б. Эти странные немцы. -

<http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Кадзи С. Эти странные японцы. - <http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Лоней Д. Эти странные испанцы. - <http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Майол Э., Милстэд Д. Эти странные англичане.-

<http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Мэйсон Э. Эти странные бельгийцы. -

<http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Росс Д. Эти странные шотландцы. - <http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Солли М. Эти странные итальянцы. -

<http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Фол С. Эти странные американцы. - <http://www.langust.ru/review/xeno-us1.shtml>

Хант К. Эти странные австралийцы. -

<http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Япп Н., Сиретт М. Эти странные

французы. <http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml>

Маслов А.А. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения. -

<http://www.e-reading->

[lib.org/bookreader.php/1004521/Maslov_Aleksey_Nablyudaya_za_kitaycami](http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/1004521/Maslov_Aleksey_Nablyudaya_za_kitaycami). Skryt ye_pravila_povedeniya.html

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Профессиональное общение на иностранном языке» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, видео и аудио материалами. Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудио и видео техникой, аудиториями со столами, стульями.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Работа с концертмейстером**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Работа с концертмейстером» - воспитание и подготовка квалифицированных певцов, обладающих вокально-техническим и исполнительским мастерством и навыком работы в ансамбле с концертмейстером.

Задачи дисциплины:

1. Приобретение навыков самостоятельной работы в ансамбле с концертмейстером;
2. Совершенствование исполнительской деятельности студентов: воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по сольному и камерному пению;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения

	продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-3.Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух лет обучения (1 – 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	4	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие положения совместной работы вокалиста и концертмейстера.

Первые занятия с концертмейстером имеют огромное значение в формировании будущего творческого тандема вокалиста и пианиста. На этом этапе важно помнить о профессиональной этике, корректности при выражении собственного мнения, взаимоуважении. Разучивание нового произведения начинается с поэтапного плана освоения музыкального материала. На первом занятии студент может попросить концертмейстера исполнить произведение целиком для того, чтобы понять его целостность и музыкально – образный характер (в том случае, если аудио и видеозаписи произведения недоступны). Необходимо определить исходные данные совместимости певца и концертмейстера в отношении методики совместной работы над музыкальным произведением (кто и в каких аспектах является ведущим).

Раздел 2. Темп, ритм.

Раздел посвящен работе над изучением темпа произведения и ритма вокальной партии. От темпа произведения во многом зависит расстановка дыхания. Методика работы заключается в исполнении произведения в установленном композитором темпе и выявлении технических сложностей.

Раздел 3. Работа над дыханием. Фразировка.

В этом разделе основное внимание уделяется работе над фразировкой произведения и, как следствие, проставлением дыхания. Вокалисту необходимо начинать работу с более длинных музыкальных фраз, чтобы точно рассчитать свои возможности. Концертмейстер, в свою очередь, может помочь вокалисту справиться со сложными в отношении дыхания моментами с помощью небольших агогических изменений.

Раздел 4. Работа над интонацией.

Студент должен научиться отрабатывать сложные в интонационном отношении фразы с параллельной инструментальной поддержкой. При подобной работе можно просить концертмейстера несколько раз проигрывать вокальную партию вместе с инструментальной. Кроме того, в процессе репетиции концертмейстер может в утрированной манере проигрывать аналогичные мелодические сегменты в инструментальной партии для того, чтобы студент имел возможность услышать их. В критических случаях концертмейстер может применить этот прием и во время концертного выступления.

Раздел 5. Понятие ауттакта.

Необходимым условием качественной ансамблевой работы является взаимопонимание певца и концертмейстера в отношении готовности первого к началу исполнения произведения и продолжению послы длительных пауз внутри его. Традиционным жестом, обозначающим готовность вокалиста к началу исполнения, является кивок головой концертмейстеру. Здесь важно увидеть лица друг друга, так как концертмейстер не может постоянно смотреть на вокалиста и так же должен настроиться на исполнение. Кроме того, полезно работать над оптимальным количеством времени для подготовки после выхода на сцену (необходимо учитывать и потребности концертмейстера, которому нужно подготовить ноты на пюпитре). Ауттакт внутри произведения (в случае больших пауз) так же является необходимым условием качественной ансамблевой работы. В этом случае основная ответственность ложится на концертмейстера, который ориентируется по дыханию и движению корпуса вокалиста.

Раздел 6. Работа над выбором тональности.

Транспонирование исходной тональности является традиционным методом репетиционной работы над произведением (а иногда и концертного сольного исполнения). В нотах встречается обозначения диапазона произведения, что значительно облегчает поиск удобной для исполнения тональности. В случае отсутствия этих обозначений певец и концертмейстер совместно подбирают оптимальную тональность путем неоднократного транспонирования музыкального материала. Необходимо помнить, что чрезмерное увлечение

этим способом пагубно влияет на профессиональный уровень вокалиста (так как в оперном театре транспонировать произведение с учетом потребностей каждого исполнителя не представляется возможным).

Раздел 7. Агогика.

Одним из самых важных аспектов ансамбля является агогическая концепция музыкального произведения. Достичь необходимого уровня синхронности можно только путем многократных репетиций, которые, впоследствии, смогут перерасти в профессиональный навык ансамблистов чувствовать всех участников. Студенту крайне важно опираться не только на свои ощущения, но и на опыт концертмейстера.

Раздел 8. Динамика.

Раздел посвящен работе над динамическим балансом голоса и инструмента, который представляет собой основу ансамблевого музицирования. В этом разделе пианист и вокалист учатся слышать друг друга. Основная ответственность лежит на концертмейстере, так как инструмент изначально обладает большей звучностью. Кроме того, полезно пригласить человека, который может послушать баланс из зала.

Раздел 9. Формирование навыка планирования репетиционной работы с концертмейстером.

В данном разделе студент отрабатывает навык планирования репетиционной работы с концертмейстером, который формируется вследствие изучения предыдущих разделов.

Раздел 10. Работа над драматургией произведения.

На заключительном этапе обучения проводится работа над драматургией произведения, раскрытием его художественного содержания. Выявляются стилистические особенности того или иного произведения.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению четвертого семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Зачет проводится в форме прослушивания сольных программ из произведений русских и зарубежных композиторов (арии, романсы и народные песни).

В рамках промежуточной аттестации учитываются также результаты собеседований с концертмейстером и посещаемости аудиторных занятий.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

1. Ламперти, Д.Б. Техника бельканто [Электронный ресурс] / Д.Б. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с.
2. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ваккаи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с.
3. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Гарсиа. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 416 с.
4. Зейдлер, Г. Искусство пения. 40 прогрессивных мелодий для сопрано или тенора [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Зейдлер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с.

б) Дополнительная литература:

1. Беллини, В. Камерно-вокальные произведения для голоса и фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / В. Беллини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с.
2. Виардо, П. Сборник романсов [Электронный ресурс]: ноты / П. Виардо. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с.
3. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.И. Глинка. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 72 с.
4. Конконе, Д. 50 упражнений для среднего или высокого голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Конконе. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление об оперной и камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения студентов и помочь в

составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Репертуарные списки по типу голоса.

СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Рассказ Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»

Аренский А. Колыбельная Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»

Бах И.С. Ария сопрано из «Магнификат»

Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна»

Гендель Г.Ф. Ария «Sommi dei» из оперы «Роделинла»

Даргомыжский А. Соло Наташи из 1 акта «Ах, прошло то время»

Даргомыжский А. Песенка Ольги из оперы «Русалка»

Ипполитов-Иванов М. Ария Аси «Что ответит он» из оперы «Ася»

Моцарт В. Ария Графини «Бог любви» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ария Сусанны «Наступает мгновенье» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ариетта Барбарини «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Три арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»

Моцарт В. Ария Деспины из оперы «Так поступают все женщины»

Перголези Дж. Канцонетта «Три дня уже как Нина»

Римский-Корсаков Н. Ариетты Милитрисы «В девках сижено», «Мой царь, царь возлюбленный» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки «С подружками по ягоды» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Пригожий Лель» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ария Ольги «Одна в лесу» из оперы «Псковитянка»

Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы «Демон»

Чайковский П. Ария Натальи «Соловушка в дубравушке» из оперы «Опричник»

2 курс

Вагнер Р. Ария Эльзы (сон) из оперы «Лоэнгрин»

Вагнер Р. Ария Эльзы «О ветер легкокрылый» из оперы «Лоэнгрин»

Гайдн Й. Ария Ганны «Как легко, отрадно чувствую» из оратории «Времена года»

Гретри А. Ария «С ним по ночам» из оперы «Ричард Львиное сердце»

Даргомыжский А. Песня Наташи «По камушкам» из оперы «Русалка»

Марчелло Б. Этот пламень.

Массне Ж. Ария Шарлотты «Слёзы» из оперы «Вертер»

Монюшко С. Две ариетты Гальки из оперы «Галька»

Моцарт В. Ария Блондхен «Как отрадно, как легко» из оперы «Похищение из сераля»

Направник Э. Вокализ и романцетта Маши из оперы «Дубровский»

Рахманинов С. Ария Земфиры из оперы «Алеко».

Римский-Корсаков Н. Песня Войслады из оперы «Млада»

Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Пропал кузнец» из оперы «Ночь перед Рождеством»

Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы «Сон по бережку ходил» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Ария Марфы «В Новгороде мы рядом» из оперы «Царская невеста»

МЕЦЦО-СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Ариозо Алёны «Куда бежать-то» из оперы «Сон на Волге»

Аренский А. Колыбельная старухи «Баю, баюшки, внучоночек» из оперы «Сон на Волге»

Гендель Г. Ария Гвидо из оперы «Флавиус»

Гендель Г. Ария «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Песня Вани «Как мать убили» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Строфы Орфея «Где ты, любовь моя» из оперы «Орфей»
Гречанинов А. Ария «Храни тебя Всевышний» из оперы «Добрыня Никитич»
Кюи Ц. Ария Мириам «Милый дружочек» из 2 акта оперы «Кавказский пленник»
Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»
Новиков А. Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир»
Римский-Корсаков Н, Ария Любавы «Всю ночь ждала его я понапрасну» из оперы «Садко»
Рубинштейн А. Фрагмент 3 действия, сцена вторая Хафизы «Нет никого, я одна» из оперы «Фераморс».
Рубинштейн А. Ария Горюши «Иль я ослышалась» из оперы «Горюша»
Чайковский П. Песня Леля «Земляничка, ягодка» из музыки к пьесе А. Островского «Снегурочка».

2 курс

Глинка М. Ария Вани из последнего действия «Нет, не мне» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Ария Орфея «Потерял я Эвридику», вторая ария Орфея «О, троньтесь» из оперы «Орфей»
Даргомыжский А. Вторая песня Лауры из оперы «Каменный гость»
Ипполитов-Иванов М. Ария фрау Луизы (песнь о Лорелее) из оперы «Ася»
Мусоргский М. Ария Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
Песня Шинкарки из оперы «Борис Годунов»
Рубинштейн А. Цыганская песня Избраны «Зденко по степи идет» из оперы «Дети степей»
Сен-Санс К. Ария Далилы «Весна появилась» из оперы «Самсон и Далила»
Чайковский П. Сцена Солохи из 1 действия оперы «Черевички»
Римский-Корсаков Н. Пролог, речитатив и ария Весны из оперы «Снегурочка»
Сен-Санс К. Ария Далилы «Самсона в эту ночь ожидаю» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Ариозо Княгини «Так вот беда пришла откуда» из оперы «Чародейка»

Шапорин Ю. Соло «Мать на Руси» из кантаты «На поле Куликовом»

ТЕНОР

1 курс

Аренский А. Песня Бастрюкова «Догорай на небе, зоренька, скорей» из оперы «Сон на Волге»

Вебер К. Молитва Тюиона из оперы «Оберон»

Верди Дж. Романс Рикардо из оперы «Бал-маскарад»

Гендель Г. Речитатив и ария Альмилены «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Первая песня Баяна «Есть пустынный край»

Глинка М. вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила»

Гречанинов А. Речитатив и первая песенка Алеши «Полно убиваться, красавица» из оперы «Добрыня Никитич»

Дуранте Д. Канцонетта («Танцуй, танцуй»).

Лысенко М. Две песни Петра «Солнце низенько» из оперы «Наталка Полтавка»

Моцарт В. Ария Бельмонте «Слёзы счастья» из оперы «Похищение из сераля»

Ария Базилио «В те годы» из оперы «Свадьба Фигаро»

Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»

Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «Ветер по морю гуляет» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «В синем небе звёзды блещут» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Чайковский П. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин»

2 курс

Аренский А. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль»

Бизе Ж. Серенада Смита из оперы «Пертская красавица»
Вагнер Р. Любовная песнь Зигмунда из оперы «Валькирия»
Вебер К. Ария Макса «О, сколько горя» из оперы «Волшебный стрелок»
Верди Дж. Ария Рудольфа из оперы «Луиза Миллер»
Верстовский А. Три песни Торопа: «Уж как веет ветерок», «Близко города
Славянска», «Заходили чарочки по столику» из оперы «Аскольдова могила»
Гендель Г. Речитатив и ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»
Гречанинов А. Сцена Алеши «Вот и змея владенья» из оперы, «Добрыня
Никитич»
Даргомыжский А. Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам» из
оперы «Русалка»
Моцарт В. Ария Фернандо из оперы «Так поступает все женщины»
Направник Э. Речитатив и романс Дубровского из оперы «Дубровский»
Прокофьев С. Серенада Антонио из оперы «Дуэнья»
Римский-Корсаков Н. Ария Гвидона из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Ариозо Черта «Обычай старый люди позабыли» из
оперы «Ночь перед Рождеством»
Россини Дж. Канцона Альмавивы «Если ты хочешь знать» из оперы
«Севильский цирюльник»
Чайковский П. Песня Вакулы «Слышит ли девица» из оперы «Черевички»

БАРИТОН

1 курс

Верди Дж. Ариозо Жермона «Небо послало» из второго действия оперы
«Травиата»
Гайдн Й. Ария Симона «Будя туманные луна» из оратории «Времена года»
Моцарт В. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»
Рубинштейн А. Романс Демона «Я тот, которому внимала» из оперы «Демон»
Чайковский П. Ариозо Мазепы «Мгновенно сердце молодое» из первого
действия оперы «Мазепа»

2 курс

Вагнер Р. Песня Вольфрама «Вечерняя звезда» из оперы «Тангейзер»
Верди Дж. Ариозо Ренато «Облечённый высшей властью» из оперы «Бал-маскарад»
Гайдн Й. Ария Симона «Спешит склонить» из оратории «Времена года»
Моцарт В. Каватина Фигаро «Если захочет барин» из оперы «Свадьба Фигаро»
Рубинштейн А. Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон»
Чайковский П. Ария Онегина «Вы мне писали» из оперы «Евгений Онегин»

БАС

1 курс

Верди Дж. Ария Фреско из оперы «Симон Бокканегро»
Глинка М. Первая часть арии Руслана «О поле, поле» из оперы «Руслан и Людмила»
Моцарт В. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»
Моцарт В. Соло Лепорелло «День и ночь» из оперы «Дон Жуан»
Моцарт В. Ария Мазетто «Все понятно» из оперы «Дон Жуан»
Танеев С. Песня Стража из 1 действия оперы «Орестея»

2 курс

Бетховен Л. Ария Рокко из оперы «Фиделио»
Вагнер Р. Ария Даланда из оперы «Летучий голландец»
Гуно Ш. Ариозо Мефистофеля «Заклинание цветов» из оперы «Фауст»
Даргомыжский А. Ария Мельника из! действия оперы «Русалка»
Массне Ж. Серенада Дон Кихота из оперы «Дон Кихот»
Мусоргский М. Монолог Пимена «Еще одно, последнее сказание» из оперы «Борис Годунов»
Пуччини Дж. Прощание с плащом из оперы «Богема»
Рахманинов С. Рассказ Старого цыгана из оперы «Алеко»
Римский-Корсаков Н. Песня Мороза из оперы «Снегурочка»

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Работа с концертмейстером» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

**Учебная практика
Педагогическая практика**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Педагогическая практика» (учебная) - подготовка выпускников к педагогической работе в образовательных организациях дополнительного и среднего профессионального образования.

Задачи дисциплины:

1. выявление образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно - эстетического и творческого развития;
2. овладение основными принципами организации учебного процесса;
3. развитие педагогического мышления, критической самооценки и наблюдательности, вокального слуха и самостоятельности в решении методических вопросов;
4. изучение сущности и структуры образовательного процесса;
5. совершенствование навыков самостоятельной работы обучающихся, развитие музыкального кругозора, художественного вкуса и общей культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	Знать: – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах

	построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
ПКО-5. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков сольного и ансамблевого исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные

	методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	<i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя самостоятельную работу, а также виды промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (5-6 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	6	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Учебная педагогическая практика должна быть организована в форме наблюдения за педагогической работой преподавателя с учащимися в базовом учебном заведении.

Практика педагогического наблюдения предполагает, наряду с самостоятельной работой студента над подготовкой к уроку и работой на уроке, некий объем теоретических знаний и проблем, получаемых в процессе освоения и осмысления практического курса. Так, во время «практики наблюдения» студент не просто присутствует на занятиях в классе по специальности, но ведет записи урока – методический дневник, где анализирует работу над отдельными технологическими или музыкально-художественными задачами, поставленными на уроке. Кроме того, обязательной составляющей курса учебной педагогической практики являются регулярные теоретические семинары, мастер-классы и т.п., проводимые руководителем практики, с постановкой и обсуждением насущных педагогических проблем, возможно, с показом учеников. Все накопленные теоретические анализы послужат материалом к написанию реферата по педагогической практике по окончании курса учебной педагогической практики.

Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами:

- рабочая учебная программа или календарный план;
- журнал посещаемости студентом практических занятий;
- индивидуальный план ученика;
- дневник учащегося;
- журнал посещения учеником занятий
- отчет по итогам учебного года (методический дневник, реферат, заполненный бланк-направление на практику наблюдения, анкета практиканта)

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению шестого семестра. Зачет проводится в следующей форме:

Документация:

1. Тетрадь, включающая в себя подробные записи всех занятий, на которых присутствовал студент, описание методики своего педагога, систематизацию вокальных упражнений, исполнительский анализ одного произведения. Практикант составляет исполнительский план одного

вокального произведения, входящего в репертуар ученика, и заносит его в тетрадь. Для этого практиканту следует подробно ознакомиться с музыкальным и литературным содержанием произведения, со стилистическими и жанровыми особенностями, с ремарками композитора. Необходимо изучить ритм, темп, динамику, определить кульминацию, финал, наметить исполнительский план вокального произведения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература

Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.

Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1-3. М., 1929-1937.

Вопросы вокальной педагогики. Вып. I – VI. М., 1962 – 1969 гг.

Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. М., 1963

Дмитриев Л. Основы вокальной методики, М., 1968.

Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.

Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965

Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. Л., 1958.

Левидов И. Развитие голоса певца и профессиональные болезни голосового аппарата. М., 1938.

Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967.

Морозов В. Искусство резонансного пения. М., 2008.

Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.

Прянишников И. Советы обучающимся пению. Спб., 1968

Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.

Юссон Р. Певческий голос. М., 1974.

б) Дополнительная литература

Агин М. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие. 1-2 том. М., 1982.

Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Романсы и песни. М., 2007

Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. М., 2008.

Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Вопросы вокального образования. М., 2003. С. 17-30.

Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. Кишинев, 1985.

Артемьева Е. В классе К. Дорлиак, М., 1969.

Варламов А. Е. Полная школа пения, М., 1953.

Вербов А. Техника постановки голоса. М., 1963.

Гарсиа М. Школа пения. М., 1957.

Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. М., 1962. М.-Л., 1939.

Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца, Л., 1977.

Менабени А. Методика обучения сольному пению, М., 1987.

Малышева Н. О пении, М., 1992.

Павлищева О. Методика постановки голоса, М - Л., 1964.

Садовников В. Орфоэпия в пении, М., 1958.

Тренина П. Из опыта педагога – певца. М., 1969.

Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1932.

Нотная литература Сборники вокализов:

Абт Ф. Школа пения. М., 1965.

Бахуташвили Н.К. Сборник упражнений и вокализов, Л., 1978

Бордоньи М. 36 вокализов для сопрано или тенора

Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения. М., Музыка, 1968г.

Велинская П. Вокализы для высокого и среднего голоса. М., 1966.

Зейдлер Г. Искусство пения для высокого голоса. М., 1934г.

Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона в сопровождении фортепиано. М., 1964.

Конконе Дж. 50 упражнений для высокого и среднего голоса. М., 1966.

Обработки народных песен:

Брамс И. Детские народные песни («Спящая красавица», «Соловей», «Песочный человечек», «Игра в лошадки», «Охотник в лесу», «Божья коровка», «Домовой», «Наседка» и др.), обработки из сборника «49 немецких народных песен». Сб.-М.: Музыка, 1975.

Народные песни из репертуара С.Лемешева. М., 1988.

Песни народов мира.

Польские народные песни в обр. С. Пистрейка: «Липонька в поле», «Янек в путь собрался», «Жаворонок».

Русская народная песня «Не летай соловей» в обр. А. Егорова

Русские народные песни в обр. М. Балакирева: «Уж, ты поле мое», «Заиграй, моя волынка», «Как по морю, морю синему».

Русские народные песни в обр. Н. Римского-Корсакого: «Во поле береза стояла», «У меня ль во садочке», «Ходила младшенька», «Я на камушке сижу», «Ай, во поле липонька».

Русские народные песни: «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Цвели, цвели цветики», «Однозвучно гремит колокольчик», «Не корите меня, не браните», «Я в садочке была» и т.д.

Финская народная песня в обр. Э.Мелартина «Бедная девушка».

Романсы и песни русских композиторов:

Алябьев А. Романсы и песни. Т. 1 - IV. М.: Музыка, 1974.

Балакирев М. Романсы и песни.

Бородин А. Романсы и песни.

Булахов П. Романсы и песни.

Варламов А. Романсы и песни.

Глинка М. И. Романсы, тт. 1, 2. М.: Музыка, 1986.

Гурилев А. Романсы и песни. т. 1,2. М.: Музыка, 1982.

Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. М., 1981.

Дюбюк А. Романсы и песни.

Кюи Ц. Романсы. Пять песен на слова И.Крылова

Мусоргский М. Вокальные произведения.

Рахманинов С. Романсы.

Римский-Корсаков Н. Романсы и песни.

Чайковский П. Романсы и песни.

Вокальные произведения западноевропейских композиторов:

Бах И.-С. «Весенняя песня», ария из «Крестьянской кантаты» (№ 3, №121). «Светлый взгляд», «О, блаженство ликования».

Бах И.-С. Десять песен для голоса с фортепиано («Гимн ликования», «В час вечерний», «Нам день приносит свет зари», «Не печалься», «Восторг велик в моей груди», «Душа моя поет» и др.)

Бетховен Л. Избранные романсы. М., 1985.

Боллатти Дж. Фиалка

Боночини Дж. «О, горькая печаль».

Брамс И. Камерно-вокальная лирика («Верное сердце», «О вечной любви», «Радость жизни», «Тебя забыть», «Утро» и др.).

Векерлен Ж. «Ах, зачем я не лужайка», «Бродя в лесах», «Времена года», «Менуэт Экзоде», «Пастушка-резвушка», «Пробуждение».

Вивальди А. Пассакалья «Piango гето»/ Ария Арсильда «Королева моя», ария из оперы «Тигран» «Я слышу сердца стук».

Вокальные произведения итальянских композиторов XVII -XVIII вв. для голоса. М., 1960.

Гаспарини Ф. Две арии из кантаты № 2 («Узы неги, узы страсти», «С тобой расстаться, любовь моя»)

Гендель Г. Ария из оперы «Оттон» «Кто весь век над добром глумится». Ария из оперы «Альцина» (Луг зеленый).

Григ Э. Романсы и песни. Вокальный цикл «Мелодии сердца»

Гуно Ш. Вокальные сочинения для высокого голоса с фортепиано, М., 1985.

Каччини Д. Арии из опер. Мадригал «Amarilli, mia bella».

Маттеис Н. Канцонетта «Красота моей любимой».

Мендельсон. Песни для голоса с фортепиано («Любимое место», «Привет», «На крыльях песни», «Утренний привет», «Лесной замок» и др.). М., Музыка, 1983.

Моцарт В.-А. Песни («К радости», «Розы этих щечек милых», «Союз нерасторжимый», «Довольство жизнью», «Тайна», «Детские игры», «Тоска по весне» и др.). М., 1975.

Парадиз П.-Д. Ариетта

Перголези Д. Арии из опер и кантат.

Пёрселл Г. Песни для голоса и ф-но, М., 1985.

Шуберт Ф. Избранные песни в 6-ти томах («Морская тишь», «Ночная песнь странника», «Первые утраты», «Король в Фуле», «Любовник во всех облициях», «Швейцарская песня», «Ювелирный подмастерье», «К Миньоне», «К весне», «Надежда», «К пуншу», «Колыбельная песня», «Любовью я обманут», «Грусть», «Странник луне», «Лебединая песня» и др.). М., 1978

Шуман Р. Альбом песен для юношества («Вечерняя звезда», «Мотылек», «Весенняя весть», «Весенний привет», «Совенок», «Пестрый мотылек», «Воскресенье» и др.). М., 1978.

Шуман Р. Вокальный цикл «Мирты» («Песня невесты», «На Запад», «В мире муки» и др.).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Педагогическая практика» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

**Учебная практика
Исполнительская практика**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Исполнительская практика» (учебная) - подготовка бакалавров к профессиональной (музыкально-исполнительской) деятельности, становление культуры вокалиста, развитие его кругозора, подготовка к профессиональной работе в области современного отечественного вокального искусства в качестве концертного исполнителя, руководителя вокального коллектива

Задачи дисциплины:

1. совершенствование исполнительской деятельности студентов: воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по сольному и камерному пению, оперной подготовке;
2. повышение уровня исполнительской культуры;
3. приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией разного уровня подготовки;
4. выработка навыков сценической свободы и исполнительской воли;
5. накопление субъективных данных о психофизическом самочувствии музыканта-исполнителя, необходимом для профессионального занятия педагогической деятельности;
6. развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу;
7. овладение профессиональными основами академической вокальной техники пения;
8. развитие обще-музыкального кругозора, художественной и общей культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания

	художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПКО-1 . Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на

	иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;

	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (5-6 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	6	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Исполнительская практика включает разные виды выступлений (в том числе академические, кафедральные, факультетские публичные выступления, выездные просветительские концерты) и выполняется в рамках часов самостоятельной работы по индивидуальным дисциплинам специального цикла. Площадками для выступлений могут выступать залы концертных и учебных организаций, детские школы искусств, детские музыкальные школы, центры культуры, дома и дворцы культуры, музеи, библиотеки. Также к прохождению «Исполнительской практики» относятся и выступления на фестивалях и конкурсах.

Программу выступлений (афиши, объявления, приглашения и т.д.), дату и место проведения контролирует руководитель практики.

Кроме того предварительным этапом является практика наблюдения, которая заключается в посещении концертов вокальной музыки с последующим анализом прослушанных произведений на предмет исполнительских трактовок, применения технических приемов и т.д.

Процесс подготовки и реализации «Исполнительской практики» включают в себя следующие этапы:

Ознакомительный этап

1. Подбор репертуара: работа с нотными источниками, аудио и видео материалами.
2. Аналитическая работа с репертуаром: музыкально-стилистический, жанрово-характерный, вокально-технический анализ.
3. Практическое освоение вокальных произведений: поэтическое и музыкальное содержание, средства и приемы художественной и эмоционально-образной выразительности.
4. Составление творческо-исполнительского плана подготовки с применением актерского мастерства.
5. Посещение академических концертов других курсов и специальностей, с целью приобретения сценического опыта.
6. Посещение концертных выступлений предполагает накопление слушательского опыта и получение на этой основе исполнительских навыков и расширения общего и музыкального кругозора. Цель - учиться создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.
7. Посещение мастер-классов, открытых уроков, творческих встреч, что необходимо для развития профессиональных качеств музыканта-исполнителя.

Задачи:

Ознакомление студента с русской и зарубежной вокальной классикой (оперные арии, романсовая литература, кантатно-ораториальные произведения). Систематизация материала по трудности вокально-технической и музыкальной. Особенности эмоционально-смыслового содержания произведений. Значение общего музыкального и вокально-технического развития при подборе репертуара. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический).

Умение определить степень сложности произведения по диапазону и тесситуре, эмоционально-художественной стороне и интонационно-ритмической структуре. Степень подготовки студента к исполнению определенного произведения.

Практический этап

1. Составление вариантов концертных программ и выступлений.
2. Концертные выступления в разных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и искусства, музеях, на фестивалях и конкурсах.

3. В качестве отчета предоставление отпечатанных вариантов концертных программ, заверенных организациями, в которых они проводились; дипломы и грамоты фестивалей и конкурсов.

Задачи:

Подготовка ученика к концертному выступлению или участию в конкурсе. Артистизм, сценическое перевоплощение, сценические движения, сценическое внимание. Целенаправленное совершенствование профессиональных качеств голоса, его техническое оснащение, а также совершенствование исполнительского мастерства, овладение широким диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью голоса, тонким пониманием стиля исполняемого произведения, его психологической выразительностью и ощущением формы. **Психологическая готовность к выступлению. Активизация самооценки, самоконтроля. Проблемы эстрадного волнения и пути его преодоления.**

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в виде:

- контрольных показов предполагаемых концертных выступлений в классном порядке;
- публичных выступлений студентов на открытых концертах, конкурсах, фестивалях;
- предоставления студентами отзывов, рецензий, афиш, программ мероприятий, на которых он выступал;
- зачета по завершению шестого семестра. Зачет проводится в следующей форме: руководитель практики представляет на заседании кафедры сольного пения сведения о прохождении студентом исполнительской практики. После обсуждения результатов работы каждого студента выставляется зачет. При необходимости профессорско- преподавательский состав кафедры может дать студенту рекомендации по повышению качества того или иного аспекта исполнительской практики (в случае недостаточности оснований для выставления зачета).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература

1. Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.
3. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1-3. М., 1929-1937.
4. Вопросы вокальной педагогики. Вып. I – VI. М., 1962 – 1969 гг.
5. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. М., 1963
6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики, М., 1968.
7. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.
8. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965
9. Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. Л., 1958.
10. Левидов И. Развитие голоса певца и профессиональные болезни голосового аппарата. М., 1938.
11. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967.
12. Морозов В. Искусство резонансного пения. М., 2008.
13. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.
14. Прянишников И. Советы обучающимся пению. Спб., 1968
15. Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
16. Юссон Р. Певческий голос. М., 1974.

б) Дополнительная литература

1. Агин М. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие. 1-2 том. М., 1982.
2. Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Романсы и песни. М., 2007
3. Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. М., 2008.
4. Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Вопросы вокального образования. М., 2003. С. 17-30.
5. Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. Кишинев, 1985.
6. Артемьева Е. В классе К. Дорлиак, М., 1969.
7. Варламов А. Е. Полная школа пения, М., 1953.
8. Вербов А. Техника постановки голоса. М., 1963.
9. Гарсиа М. Школа пения. М., 1957.
10. Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. М., 1962. М.-Л., 1939.
11. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца, Л., 1977.
12. Менабени А. Методика обучения сольному пению, М., 1987.
13. Малышева Н. О пении, М., 1992.
14. Павлищева О. Методика постановки голоса, М - Л., 1964.
15. Садовников В. Орфоэпия в пении, М., 1958.
16. Тронина П. Из опыта педагога – певца. М., 1969.
17. Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1932.

Нотная литература

Сборники вокализов:

Абт Ф. Школа пения. М., 1965.

Бахуташвили Н.К. Сборник упражнений и вокализов, Л., 1978
Бордоньи М. 36 вокализов для сопрано или тенора
Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения. М., Музыка, 1968г.
Велинская П. Вокализы для высокого и среднего голоса. М., 1966.
Зейдлер Г. Искусство пения для высокого голоса. М., 1934г.
Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона в сопровождении фортепиано. М., 1964.
Конконе Дж. 50 упражнений для высокого и среднего голоса. М., 1966.

Обработки народных песен:

Брамс И. Детские народные песни («Спящая красавица», «Соловей», «Песочный человечек», «Игра в лошадки», «Охотник в лесу», «Божья коровка», «Домовой», «Наседка» и др.), обработки из сборника «49 немецких народных песен». Сб.-М.: Музыка, 1975.

Народные песни из репертуара С.Лемешева. М., 1988.

Песни народов мира.

Польские народные песни в обр. С. Пистрейка: «Липонька в поле», «Янек в путь собрался», «Жаворонок».

Русская народная песня «Не летай соловей» в обр. А. Егорова

Русские народные песни в обр. М. Балакирева: «Уж, ты поле мое», «Заиграй, моя волынка», «Как по морю, морю синему».

Русские народные песни в обр. Н. Римского-Корсакого: «Во поле береза стояла», «У меня ль во садочке», «Ходила младешенька», «Я на камушке сижу», «Ай, во поле липонька».

Русские народные песни: «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Цвели, цвели цветики», «Однозвучно гремит колокольчик», «Не корите меня, не браните», «Я в садочке была» и т.д.

Финская народная песня в обр. Э.Мелартина «Бедная девушка».

Романсы и песни русских композиторов:

Алябьев А. Романсы и песни. Т. 1 - IV. М.: Музыка, 1974.

Балакирев М. Романсы и песни.

Бородин А. Романсы и песни.

Булахов П. Романсы и песни.

Варламов А. Романсы и песни.

Глинка М. И. Романсы, тт. 1, 2. М: Музыка, 1986.

Гурилев А. Романсы и песни. т. 1,2. М.: Музыка, 1982.

Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. М., 1981.

Дюбюк А. Романсы и песни.

Кюи Ц. Романсы. Пять песен на слова И.Крылова

Мусоргский М. Вокальные произведения.

Рахманинов С. Романсы.

Римский-Корсаков Н. Романсы и песни.

Чайковский П. Романсы и песни.

Вокальные произведения западноевропейских композиторов:

Бах И.-С. «Весенняя песня», ария из «Крестьянской кантаты» (№ 3, №121). «Светлый взгляд», «О, блаженство ликования».

Бах И.-С. Десять песен для голоса с фортепиано («Гимн ликования», «В час вечерний», «Нам день приносит свет зари», «Не печалься», «Восторг велик в моей груди», «Душа моя поет» и др.)

Бетховен Л. Избранные романсы. М., 1985.

Боллатти Дж. Фиалка

Боночини Дж. «О, горькая печаль».

Брамс И. Камерно-вокальная лирика («Верное сердце», «О вечной любви», Радость жизни», «Тебя забыть», «Утро» и др.).

Векерлен Ж. «Ах, зачем я не лужайка», «Бродя в лесах», «Времена года», Менуэт Экзоде», «Пастушка-резвушка», «Пробуждение».

Вивальди А. Пассакалия «Piango гето»/ Ария Арсильда «Королева моя», ария из оперы «Тигран» «Я слышу сердца стук».

Вокальные произведения итальянских композиторов XVII -XVIII вв. для голоса. М., 1960.

Гаспарини Ф. Две арии из кантаты № 2 («Узы неги, узы страсти», «С тобой расстаться, любовь моя»)

Гендель Г. Ария из оперы «Оттон» «Кто весь век над добром глумится». Ария из оперы «Альцина» (Луг зеленый).

Григ Э. Романсы и песни. Вокальный цикл «Мелодии сердца»

Гуно Ш. Вокальные сочинения для высокого голоса с фортепиано, М., 1985.

Каччини Д. Арии из опер. Мадригал «Amarilli, mia bella».

Маттеис Н. Канцонетта «Красота моей любимой».

Мендельсон. Песни для голоса с фортепиано («Любимое место», «Привет», «На крыльях песни», «Утренний привет», «Лесной замок» и др.). М., Музыка, 1983.

Моцарт В.-А. Песни («К радости», «Розы этих щечек милых», «Союз нерасторжимый», «Довольство жизнью», «Тайна», «Детские игры», «Тоска по весне» и др.). М., 1975.

Парадиз П.-Д. Ариетта

Перголези Д. Арии из опер и кантат.

Пёрселл Г. Песни для голоса и ф-но, М., 1985.

Шуберт Ф. Избранные песни в 6-ти томах («Морская тишь», «Ночная песнь странника», «Первые утраты», «Король в Фуле», «Любовник во всех облициях», «Швейцарская песня», «Ювелирный подмастерье», «К Миньоне», «К весне», «Надежда», «К пуншу», «Колыбельная песня», «Любовью я обманут», «Грусть», «Странник луне», «Лебединая песня» и др.). М., 1978

Шуман Р. Альбом песен для юношества («Вечерняя звезда», «Мотылек», «Весенняя весть», «Весенний привет», «Совенок», «Пестрый мотылек», «Воскресенье» и др.). М., 1978.

Шуман Р. Вокальный цикл «Мирты» («Песня невесты», «На Запад», «В мире муки» и др.).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Исполнительская практика» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Производственная практика

Педагогическая практика

Направление подготовки

53.03.03 Вокальное искусство

Профиль

Академическое пение

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель производственной педагогической практики в системе основной профессиональной образовательной программы – подготовить студента к самостоятельной продуктивной педагогической работе в учебных заведениях среднего профессионального, начального общего, основного общего и дополнительного образования детей и взрослых.

Задача курса – практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих бакалавров, воспитание заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	Знать: – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

ПКО-5. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков сольного и ансамблевого исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и

	педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.
ПК-1. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

	– методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.
ПК-2. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного

	образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых;

	– навыками планирования педагогической работы.
ПК-3. Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики; <i>Владеть:</i> – основным вокально-педагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (7-8 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	6
Аудиторные занятия		8		

(очная форма обучения)				

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Знакомство с учеником. Определение типа голоса Классификация голосов

Знакомство с вокальными и музыкальными данными ученика (исполнение знакомого вокального произведения или несложных упражнений). Проверка звучания различных гласных на всем рабочем диапазоне голоса. **Определение типа голоса по комплексу данных, его диапазона.** Наблюдение за следующими моментами: постановка корпуса во время пения; организация певческого дыхания; артикуляция; положение гортани; атака звука; чистота интонирования; диапазон, сила звука. Отдельно фиксируются недостатки в организации певческого звукообразования, проверяются особенности психики ученика, его темперамент, музыкальность, общая и музыкальная культура.

На основании наблюдений составляется характеристика ученика и заносится в дневник.

Раздел 2. Проведение урока сольного пения

Урок должен проводиться по определенному плану. С начинающим певцом следует проводить его с перерывами для отдыха, с постепенным увеличением певческой нагрузки, не допуская переутомления голоса.

Урок начинается с организации ученика для занятий. Следует осведомиться о самочувствии ученика, направить его внимание на предстоящие занятия, вызвать психологическую готовность и желание петь.

В начале технической части урока ученику предлагают припевать знакомые упражнения. Происходит проверка и закрепление пройденного материала, ранее приобретенных навыков и знаний. Затем излагается новый материал, разъясняется задача урока, устанавливается связь с пройденным. Техническая часть урока занимает в среднем 15—20 минут.

После этого вокально-технические навыки закрепляются при исполнении вокализа (5—10 минут), а затем вокальных произведений с текстом (20—25 мин.). Работа над вокализами и вокальными произведениями протекает также планомерно. Вначале педагог проверяет качество усвоения учеником знаний, полученных на предыдущем уроке, выполнение домашнего задания, затем ставит перед учеником новые задачи, излагает новый материал.

В конце урока педагог дает домашнее задание. Важно с первых шагов обучения приучить ученика к посильной самостоятельной работе.

Несмотря на то, что в структуре урока имеется определенное единообразие, распределение времени между технической частью урока, пением вокализа и вокальных произведений может быть различным в зависимости от музыкальных способностей ученика, его состояния здоровья и т.д. Например, с начинающими учениками полезно-определенный промежуток времени заниматься только техническими упражнениями. Некоторые же ученики легче усваивают правильные вокально-технические навыки при пении простейших народных песен. Если ученик не здоров или очень устал, ему не следует петь полным голосом, целесообразнее заняться разбором нового вокализа или вокального произведения, прививая ученику навыки мысленной работы над произведением.

Раздел 3. Строение голосового аппарата

Знакомство ученика с устройством голосового аппарата: гортань, ротовая и носовая полости, глотка; голосовые связки; артикуляционный аппарат; резонаторные полости; органы дыхания

Изложение сведений о координированном взаимодействии дыхательной, фонаторной и артикуляционной функции; о роли центральной нервной системы в процессе пения.

Раздел 4. Пути формирования основных профессиональных певческих навыков

Основное содержание урока составляет обычно работа над развитием тех или иных вокально-технических навыков при исполнении определенных технических упражнений, а также работа над вокализами и вокальными произведениями с текстом. Развитие вокальной техники и художественно-музыкальное воспитание базируются на совершенствовании музыкального слуха ученика. Воспитание у учащегося требовательности к качеству звучания своего голоса является ведущим моментом при проведении урока сольного пения. Ученика нужно научить вдумчиво относиться к содержанию музыки и текста вокального произведения.

Практикант должен овладеть основными профессиональными певческими навыками в области: выравнивание регистров голоса; практикой «прикрытия» голоса на переходном участке диапазона; головным и грудным резонированием; различными видами атаки звука в пении; понятием «опоры» звука и приемами, помогающими найти ощущение опоры.

Раздел 5. Дефекты голоса и пути их преодоления

Студент-практикант должен уметь правильно определять профессиональную пригодность ученика, иметь знания об особенностях патологии голосового аппарата, препятствующие занятиям профессиональным

пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ и нёба, прикуса, строения надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно-мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д.

Знать недостатки голоса, связанные с нарушением вибраторики: качка, тремоляция, прямой гудкообразный характер звука. Определять горловой, зажатый, гнусавый звук. Знать характер возникновения недостатков, связанных с дефектами дикции и произношения в пении. Уметь исправлять фальшивую интонацию у начинающего певца.

Раздел 6. Влияние простудных заболеваний на профессиональную деятельность певцов. Их классификация

Иметь знания в области органических болезней голосового аппарата, влияющие на певческую фонацию: катаральные воспаления верхних дыхательными путями, некоторые заболевания носа и его придаточных полостей (гайморит, этмоидит, фронтит). Острый и хронический насморк (ринит). Его влияние на голосовую функцию. Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (синуситы). Острое и хроническое воспаление глотки (фарингит). Режим и лечение. Острое воспаление небных миндалин (ангина). Лечение и режим. Хроническое воспаление небных миндалин (хронический тонзиллит). Лечение. Показания к удалению миндалин. Влияние хирургического вмешательства на голосовую функцию певца. Послеоперационный режим певца. Острый ларингит. Режим и лечение. Хронический ларингит и его виды: катаральный, гиперпластический, краевой, певческие узелки. Причины возникновения. Лечение и режим. Острый и хронический трахеит. Причины возникновения затяжных трахеитов у певцов. Голосовой режим с лечением.

Профилактика заболеваний.

Раздел 7. Профессиональные заболевания певцов

Понятие о патологии и норме голосового аппарата певца. Определение профессиональной пригодности. Профессиональные болезни голосового аппарата. Виды кровоизлияний. Голосовой режим. Лечение.

Отслойка края слизистой голосовой складки. Лечение.

Наиболее частые причины возникновения профессиональных заболеваний:

1. Форсировка звука и дыхания, применение излишне твердой атаки звука;
2. Пение не в своей tessiture, длительные вокальные нагрузки и т.д.

Раздел 8. Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца

1. Принцип единства музыкально-художественного и вокально-технического развития певца.

2. Принцип строгой постепенности и последовательности в *повышении трудностей вокально-технических и исполнительских задач*.

3. Принцип индивидуального подхода. ***Необходимостью учета индивидуальных особенностей ученика.***

Раздел 9. Способы педагогического воздействия на голос ученика

Использование различных приемов при воздействии на голос ученика: показ, подражание, использование фонетического метода, подбор соответствующего музыкального материала. Целесообразность и особенности использования каждого из них.

Целостность певческого процесса и значение способов, организующих работу голосового аппарата. Значение совершенствования слуха в воспитании голоса ученика. Роль мышечного механизма в воспитании желаемых качеств голоса. Особая роль вибрационного чувства в певческом голосообразовании как важнейшего средства контроля над активностью резонаторов.

Раздел 10. Гигиена и режим певца

Профессиональная гигиена. Охрана голоса от переутомляемости. Гигиена дыхания. Гигиеническое значение распевания. Принципы индивидуального подхода к голосовой нагрузке.

Гигиена голоса певца. Режим певца в период выступлений. Гигиена нервной системы. Управление эмоциональными состояниями. Аутотренинг. Значение положительного контакта между учеником и педагогом для успеха в педагогическом процессе.

Соблюдение жизненного и певческого режима. Запрещение пения в больном состоянии или же на холодном воздухе; не допущение форсированного звучания голоса, увлечения крайними верхними тонами диапазона. **Жизненный режим певца** и некоторые общегигиенические правила. Нервно-психологическая гигиена вокалиста.

Труд и отдых певца-профессионала. Сон. Питание. Закалка и простудные заболевания. Занятия спортом. Вред алкоголя и курения.

Совершенная вокальная техника как основа профилактики профессиональных заболеваний голосового аппарата певца.

Раздел 11. Певческий режим детского возраста

Особенности строения и деятельности детского голосового аппарата. Мутационный период. Развитие детского организма и организация певческого

режима. Бережное отношение к голосу. Особенности протекания мутационного периода у девочек и у мальчиков.

Раздел 12. Ознакомление с вокально-методическим и музыкально-педагогическим материалом

Упражнения М. Глинки, А. Варламова, М.Гарсиа, Х. Дюпре. 100 вокальных упражнений А.Трояновской; вокально-артикуляционные упражнения и этюды С. Павлюченко; «Упражнения для развития вокальной техники» М. Егорычевой, «Сборник упражнений и вокализов. Для постановки певческого голоса» Н. Бахуташвили.

Ознакомление со сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе, Г. Зейдлера, Г. Панофки, М.Маркези и др. Вокализы М. Глинки, А. Варламова, Н. Соколовского, М. Мирзоевой и др.

Изучение работ: Д.Аспелунда, Ф.Заседателя, Л.Работнова, И.Левидова, Л.Дмитриева, В.Чаплина, Л.Ярославцевой, В.Юшманова, А.Киселева, В.Морозова и др.

Раздел 13. Работа над упражнениями

Упражнения как основной материал для выработки важнейших певческих качеств голоса. Виды упражнений, их систематизация по трудностям. Упражнения для начинающих и требования к ним.

Постановка перед учеником определенных технических задач. Постепенное увеличение трудностей в распевках, а также постепенное расширение диапазона. Умение правильно оценить вокальные силы учащегося. Пение упражнений преследует цель закрепления и автоматизации вокальных навыков на конкретном музыкальном материале в связи с последующим выполнением определенных музыкально-художественных задач.

Раздел 14. Работа над вокализами

Изучение вокализов имеет большое значение для развития вокальной техники и музыкальности певца. При выборе вокализа следует учитывать: соответствие вокализа поставленным основным задачам в воспитании голоса, степень трудности вокализа, художественное задание.

Вокализы как вокальный материал. Их значение в педагогике. Изучение и развитие на вокализах различных видов вокализации, фразировки, нюансировки. Подбор вокализов по трудности, диапазону, тесситуре и т.д. Анализ стиля и музыкальной формы вокализов, их технических и художественных трудностей.

Раздел 15. Работа над художественными произведениями (романсы и песни)

Развитие исполнительского мастерства учеников на материале камерной вокальной музыки (романсы, песни). Ознакомление ученика с романсово-песенной литературой. Воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемых произведений. Умение развить у учеников исполнительские навыки, творческую волю, художественный вкус, умение стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемых. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический). Прохождение романсов разных эпох и стилей.

Раздел 16. Работа над художественными произведениями (ариозо, арии, канцонетты)

Ознакомление ученика с русской и зарубежной вокальной классикой (оперные арии, кантатно-ораториальные произведения). Систематизация материала по трудности вокально-технической и музыкальной. Особенности эмоционально-смыслового содержания произведений. Значение общего музыкального и вокально-технического развития ученика при подборе репертуара. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический).

Умение определить степень сложности произведения по диапазону и тесситуре, эмоционально-художественной стороне и интонационно-ритмической структуре. Степень подготовки ученика к исполнению определенного произведения. Целенаправленное совершенствование профессиональных качеств голоса, его техническое оснащение, а также совершенствование исполнительского мастерства ученика. Задачи: овладение широким диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью голоса, тонким пониманием стиля исполняемого произведения, его психологической выразительностью и ощущением формы.

Раздел 17. Самостоятельная работа

Необходимо сразу приучать ученика к самостоятельной работе над произведениями. Учитывая недолгий, но насыщенный срок обучения, студент-педагог должен:

1. Подробно объяснить ученику специфику самостоятельной работы и ее практическое осуществление
2. Проверить в ходе занятий как его самостоятельную работу над голосом, так и его самостоятельную работу над художественными произведениями.

Раздел 18. Концертное выступление как итог обучения

Подготовка ученика к концертному выступлению. Артистизм, сценическое перевоплощение, сценические движения, сценическое внимание. Психологическая готовность к выступлению. Активизация самооценки, самоконтроля. Проблемы эстрадного волнения и пути его преодоления.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению восьмого семестра. Экзамен проводится в следующей форме:

Открытый урок:

1. Представление ученика, характеристика его голосовых данных в начале обучения.
2. Распевание, показ всего набора упражнений, используемых в работе с конкретным учеником.
3. Исполнение подготовленных с учащимся 1-2 вокализов, работа над техническими сложностями в данных вокализах.
4. Исполнение 2 несложных разноплановых произведения с текстом, работа над исполнительскими особенностями данных произведений.

Документация:

1. Тетрадь, включающая в себя подробные записи всех проводимых студентом уроков, описание методики своего педагога, систематизацию вокальных упражнений, исполнительский анализ одного произведения. Практикант составляет исполнительский план одного вокального произведения, входящего в репертуар ученика, и заносит его в тетрадь. Для этого практиканту следует подробно ознакомиться с музыкальным и литературным содержанием произведения, со стилистическими и жанровыми особенностями, с ремарками композитора. Необходимо изучить ритм, темп, динамику, определить кульминацию, финал, наметить исполнительский план вокального произведения.
2. Журнал учета педагогической работы студента, включающий индивидуальный план учащегося, характеристика учащегося в начале и в конце учебного года, план работы на 1 и 2 семестры, даты всех занятий.

В течение всех семестров проводятся контрольные уроки (зачет), оцениваемый по результатам работы студента в практических и самостоятельных занятиях. Два раза в год организуются открытые концерты учащихся практики (один из них - отчетный концерт).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература

Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.

Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1-3. М., 1929-1937.

Вопросы вокальной педагогики. Вып. I – VI. М., 1962 – 1969 гг.

Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. М., 1963

Дмитриев Л. Основы вокальной методики, М., 1968.

Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.

Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965

Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. Л., 1958.

Левидов И. Развитие голоса певца и профессиональные болезни голосового аппарата. М., 1938.

Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967.

Морозов В. Искусство резонансного пения. М., 2008.

Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.

Прянишников И. Советы обучающимся пению. Спб., 1968

Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.

Юссон Р. Певческий голос. М., 1974.

б) Дополнительная литература

Агин М. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие. 1-2 том. М., 1982.

Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Романсы и песни. М., 2007

Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. М., 2008.

Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Вопросы вокального образования. М., 2003. С. 17-30.

Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. Кишинев, 1985.

Артемьева Е. В классе К. Дорлиак, М., 1969.

Варламов А. Е. Полная школа пения, М., 1953.

Вербов А. Техника постановки голоса. М., 1963.

Гарсиа М. Школа пения. М., 1957.

Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. М., 1962. М.-Л., 1939.

Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца, Л., 1977.

Менабени А. Методика обучения сольному пению, М., 1987.

Мальшева Н. О пении, М., 1992.

Павлищева О. Методика постановки голоса, М - Л., 1964.

Садовников В. Орфоэпия в пении, М., 1958.

Тренина П. Из опыта педагога – певца. М., 1969.
Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1932.

Нотная литература Сборники вокализов:

Абт Ф. Школа пения. М., 1965.
Бахуташвили Н.К. Сборник упражнений и вокализов, Л., 1978
Бордоньи М. 36 вокализов для сопрано или тенора
Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения. М., Музыка, 1968г.
Велинская П. Вокализы для высокого и среднего голоса. М., 1966.
Зейдлер Г. Искусство пения для высокого голоса. М., 1934г.
Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона в сопровождении фортепиано. М., 1964.
Конконе Дж. 50 упражнений для высокого и среднего голоса. М., 1966.

Обработки народных песен:

Брамс И. Детские народные песни («Спящая красавица», «Соловей», «Песочный человечек», «Игра в лошадки», «Охотник в лесу», «Божья коровка», «Домовой», «Наседка» и др.), обработки из сборника «49 немецких народных песен». Сб.-М.: Музыка, 1975.
Народные песни из репертуара С.Лемешева. М., 1988.
Песни народов мира.
Польские народные песни в обр. С. Пистрейка: «Липонька в поле», «Янек в путь собрался», «Жаворонок».
Русская народная песня «Не летай соловей» в обр. А. Егорова
Русские народные песни в обр. М. Балакирева: «Уж, ты поле мое», «Заиграй, моя волынка», «Как по морю, морю синему».
Русские народные песни в обр. Н. Римского-Корсакого: «Во поле береза стояла», «У меня ль во садочке», «Ходила младшенька», «Я на камушке сажу», «Ай, во поле липонька».
Русские народные песни: «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Цвели, цвели цветики», «Однозвучно гремит колокольчик», «Не корите меня, не браните», «Я в садочке была» и т.д.
Финская народная песня в обр. Э.Мелартина «Бедная девушка».

Романсы и песни русских композиторов:

Алябьев А. Романсы и песни. Т. 1 - IV. М.: Музыка, 1974.
Балакирев М. Романсы и песни.
Бородин А. Романсы и песни.
Булахов П. Романсы и песни.
Варламов А. Романсы и песни.

Глинка М. И. Романсы, тт. 1, 2. М: Музыка, 1986.
Гурилев А. Романсы и песни. т. 1,2. М.: Музыка, 1982.
Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. М., 1981.
Дюбюк А. Романсы и песни.
Кюи Ц. Романсы. Пять песен на слова И.Крылова
Мусоргский М. Вокальные произведения.
Рахманинов С. Романсы.
Римский-Корсаков Н. Романсы и песни.
Чайковский П. Романсы и песни.

Вокальные произведения западноевропейских композиторов:

Бах И.-С. «Весенняя песня», ария из «Крестьянской кантаты» (№ 3, №121). «Светлый взгляд», «О, блаженство ликования».

Бах И.-С. Десять песен для голоса с фортепиано («Гимн ликования», «В час вечерний», «Нам день приносит свет зари», «Не печалься», «Восторг велик в моей груди», «Душа моя поет» и др.)

Бетховен Л. Избранные романсы. М., 1985.

Боллатти Дж. Фиалка

Боночини Дж. «О, горькая печаль».

Брамс И. Камерно-вокальная лирика («Верное сердце», «О вечной любви», «Радость жизни», «Тебя забыть», «Утро» и др.).

Векерлен Ж. «Ах, зачем я не лужайка», «Бродя в лесах», «Времена года», «Менуэт Экзоде», «Пастушка-резвушка», «Пробуждение».

Вивальди А. Пассакалия «Piango гето»/ Ария Арсильда «Королева моя», ария из оперы «Тигран» «Я слышу сердца стук».

Вокальные произведения итальянских композиторов XVII -XVIII вв. для голоса. М., 1960.

Гаспарини Ф. Две арии из кантаты № 2 («Узы неги, узы страсти», «С тобой расстаться, любовь моя»)

Гендель Г. Ария из оперы «Оттон» «Кто весь век над добром глумится». Ария из оперы «Альцина» (Луг зеленый).

Григ Э. Романсы и песни. Вокальный цикл «Мелодии сердца»

Гуно Ш. Вокальные сочинения для высокого голоса с фортепиано, М., 1985.

Каччини Д. Арии из опер. Мадригал «Amarilli, mia bella».

Маттеис Н. Канцонетта «Красота моей любимой».

Мендельсон. Песни для голоса с фортепиано («Любимое место», «Привет», «На крыльях песни», «Утренний привет», «Лесной замок» и др.). М., Музыка, 1983.

Моцарт В.-А. Песни («К радости», «Розы этих щечек милых», «Союз нерасторжимый», «Довольство жизнью», «Тайна», «Детские игры», «Тоска по весне» и др.). М., 1975.

Парадиз П.-Д. Ариетта

Перголези Д. Арии из опер и кантат.

Пёрселл Г. Песни для голоса и ф-но, М., 1985.

Шуберт Ф. Избранные песни в 6-ти томах («Морская тишь», «Ночная песнь странника», «Первые утраты», «Король в Фуле», «Любовник во всех облициях», «Швейцарская песня», «Ювелирный подмастерье», «К Миньоне», «К весне», «Надежда», «К пуншу», «Колыбельная песня», «Любовью я обманут», «Грусть», «Странник луне», «Лебединая песня» и др.). М., 1978

Шуман Р. Альбом песен для юношества («Вечерняя звезда», «Мотылек», «Весенняя весть», «Весенний привет», «Совенок», «Пестрый мотылек», «Воскресенье» и др.). М., 1978.

Шуман Р. Вокальный цикл «Мирты» («Песня невесты», «На Запад», «В мире муки» и др.).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Педагогическая практика» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Производственная практика Исполнительская практика

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Исполнительская практика» (производственная) - подготовка бакалавров для профессиональной (музыкально-исполнительской) деятельности, становление культуры вокалиста, развитие его кругозора, подготовка к профессиональной работе в области современного отечественного вокального искусства в качестве концертного исполнителя, руководителя вокального коллектива

Задачи дисциплины:

- совершенствование исполнительской деятельности студентов: воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по сольному и камерному пению, оперной подготовке;
- повышение уровня исполнительской культуры;
- приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией разного уровня подготовки;
- выработка навыков сценической свободы и исполнительской воли;
- накопление субъективных данных о психофизическом самочувствии музыканта-исполнителя, необходимом для профессионального занятия педагогической деятельности;
- развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу;
- овладение профессиональными основами академической вокальной техники пения;
- развитие обще-музыкального кругозора, художественной и общей культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и

	музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПКО-1 . Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на

	иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;

	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.
ПК-6. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<i>Знать:</i> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; <i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR; <i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух лет обучения (5-8 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость	4	144	8	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		7		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Исполнительская практика включает разные виды выступлений (в том числе академические, кафедральные, факультетские публичные выступления, выездные просветительские концерты) и выполняется в рамках часов самостоятельной работы по индивидуальным дисциплинам специального цикла. Площадками для выступлений могут выступать залы концертных и учебных организаций, детские школы искусств, детские музыкальные школы, центры культуры, дома и дворцы культуры, музеи, библиотеки. Также к прохождению «Исполнительской практики» относятся и выступления на фестивалях и конкурсах.

Программу выступлений (афиши, объявления, приглашения и т.д.), дату и место проведения контролирует руководитель практики.

Процесс подготовки и реализации «Исполнительской практики» включают в себя следующие этапы:

Подготовительный этап

8. Подбор репертуара: работа с нотными источниками, аудио и видео материалами.
9. Аналитическая работа с репертуаром: музыкально-стилистический, жанрово-характерный, вокально-технический анализ.
10. Практическое освоение вокальных произведений: поэтическое и музыкальное содержание, средства и приемы художественной и эмоционально-образной выразительности.
11. Составление творческо-исполнительского плана подготовки с применением актерского мастерства.

Задачи:

Ознакомление студента с русской и зарубежной вокальной классикой (оперные арии, романсовая литература, кантатно-ораториальные произведения). Систематизация материала по трудности вокально-технической и музыкальной. Особенности эмоционально-смыслового содержания произведений. Значение общего музыкального и вокально-технического развития при подборе репертуара. Анализ вокального произведения

(музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический).

Умение определить степень сложности произведения по диапазону и tessiture, эмоционально-художественной стороне и интонационно-ритмической структуре. Степень подготовки студента к исполнению определенного произведения.

Производственный этап

4. Составление вариантов концертных программ и выступлений.
5. Концертные выступления в разных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и искусства, музеях, на фестивалях и конкурсах..
6. В качестве отчета предоставить отпечатанные варианты концертных программ, заверенные проводимыми организациями; дипломы и грамоты фестивалей и конкурсов.

Задачи:

Подготовка ученика к концертному выступлению или участию в конкурсе. Артистизм, сценическое перевоплощение, сценические движения, сценическое внимание. Целенаправленное совершенствование профессиональных качеств голоса, его техническое оснащение, а также совершенствование исполнительского мастерства, овладение широким диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью голоса, тонким пониманием стиля исполняемого произведения, его психологической выразительностью и ощущением формы. *Психологическая готовность к выступлению. Активизация самооценки, самоконтроля. Проблемы эстрадного волнения и пути его преодоления.*

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в виде:

- контрольных показов предполагаемых концертных выступлений в классном порядке;
- публичных выступлений студентов на открытых концертах, конкурсах, фестивалях;
- предоставления студентами отзывов, рецензий, афиш, программ мероприятий, на которых он выступал;
- зачета по завершению восьмого семестра. Зачет проводится в следующей форме: руководитель практики представляет на заседании кафедры сольного пения сведения о прохождении студентом исполнительской практики. После обсуждения результатов работы каждого студента выставляется зачет. При необходимости профессорско- преподавательский состав кафедры может дать студенту рекомендации по повышению качества того или иного аспекта исполнительской практики (в случае недостаточности оснований для выставления зачета).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

Нотная литература Сборники вокализов:

Абт Ф. Школа пения. М., 1965.

Бахуташвили Н.К. Сборник упражнений и вокализов, Л., 1978

Бордоньи М. 36 вокализов для сопрано или тенора

Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения. М., Музыка, 1968г.

Велинская П. Вокализы для высокого и среднего голоса. М., 1966.

Зейдлер Г. Искусство пения для высокого голоса. М., 1934г.

Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона в сопровождении фортепиано. М., 1964.

Конконе Дж. 50 упражнений для высокого и среднего голоса. М., 1966.

Обработки народных песен:

Брамс И. Детские народные песни («Спящая красавица», «Соловей», «Песочный человечек», «Игра в лошадки», «Охотник в лесу», «Божья коровка», «Домовой», «Наседка» и др.), обработки из сборника «49 немецких народных песен». Сб.-М.: Музыка, 1975.

Народные песни из репертуара С.Лемешева. М., 1988.

Песни народов мира.

Польские народные песни в обр. С. Пистрейка: «Липонька в поле», «Янек в путь собрался», «Жаворонок».

Русская народная песня «Не летай соловей» в обр. А. Егорова

Русские народные песни в обр. М. Балакирева: «Уж, ты поле мое», «Заиграй, моя волынка», «Как по морю, морю синему».

Русские народные песни в обр. Н. Римского-Корсакого: «Во поле береза стояла», «У меня ль во садочке», «Ходила младшенька», «Я на камушке сажу», «Ай, во поле липонька».

Русские народные песни: «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Цвели, цвели цветики», «Однозвучно гремит колокольчик», «Не корите меня, не браните», «Я в садочке была» и т.д.

Финская народная песня в обр. Э.Мелартина «Бедная девушка».

Романсы и песни русских композиторов:

Алябьев А. Романсы и песни. Т. 1 - IV. М.: Музыка, 1974.
 Балакирев М. Романсы и песни.
 Бородин А. Романсы и песни.
 Булахов П. Романсы и песни.
 Варламов А. Романсы и песни.
 Глинка М. И. Романсы, тт. 1, 2. М: Музыка, 1986.
 Гурилев А. Романсы и песни. т. 1,2. М.: Музыка, 1982.
 Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. М., 1981.
 Дюбюк А. Романсы и песни.
 Кюи Ц. Романсы. Пять песен на слова И. Крылова
 Мусоргский М. Вокальные произведения.
 Рахманинов С. Романсы.
 Римский-Корсаков Н. Романсы и песни.
 Чайковский П. Романсы и песни.

Вокальные произведения западноевропейских композиторов:

Бах И.-С. «Весенняя песня», ария из «Крестьянской кантаты» (№ 3, №121). «Светлый взгляд», «О, блаженство ликования».

Бах И.-С. Десять песен для голоса с фортепиано («Гимн ликования», «В час вечерний», «Нам день приносит свет зари», «Не печалься», «Восторг велик в моей груди», «Душа моя поет» и др.)

Бетховен Л. Избранные романсы. М., 1985.

Боллатти Дж. Фиалка

Боночини Дж. «О, горькая печаль».

Брамс И. Камерно-вокальная лирика («Верное сердце», «О вечной любви», Радость жизни», «Тебя забыть», «Утро» и др.).

Векерлен Ж. «Ах, зачем я не лужайка», «Бродя в лесах», «Времена года», Менуэт Экзоде», «Пастушка-резвушка», «Пробуждение».

Вивальди А. Пассакалия «Piango гето»/ Ария Арсильда «Королева моя», ария из оперы «Тигран» «Я слышу сердца стук».

Вокальные произведения итальянских композиторов XVII -XVIII вв. для голоса. М., 1960.

Гаспарини Ф. Две арии из кантаты № 2 («Узы неги, узы страсти», «С тобой расстаться, любовь моя»)

Гендель Г. Ария из оперы «Оттон» «Кто весь век над добром глумится». Ария из оперы «Альцина» (Луг зеленый).

Григ Э. Романсы и песни. Вокальный цикл «Мелодии сердца»

Гуно Ш. Вокальные сочинения для высокого голоса с фортепиано, М., 1985.

Каччини Д. Арии из опер. Мадригал «Amarilli, mia bella».

Маттеис Н. Канцонетта «Красота моей любимой».

Мендельсон. Песни для голоса с фортепиано («Любимое место», «Привет», «На крыльях песни», «Утренний привет», «Лесной замок» и др.). М., Музыка, 1983.

Моцарт В.-А. Песни («К радости», «Розы этих щечек милых», «Союз нерасторжимый», «Довольство жизнью», «Тайна», «Детские игры», «Тоска по весне» и др.). М., 1975.

Парадиз П.-Д. Ариетта

Перголези Д. Арии из опер и кантат.

Пёрселл Г. Песни для голоса и ф-но, М., 1985.

Шуберт Ф. Избранные песни в 6-ти томах («Морская тишь», «Ночная песнь странника», «Первые утраты», «Король в Фуле», «Любовник во всех облициях», «Швейцарская песня», «Ювелирный подмастерье», «К Миньоне», «К весне», «Надежда», «К пуншу», «Колыбельная песня», «Любовью я обманут», «Грусть», «Странник луне», «Лебединая песня» и др.). М., 1978

Шуман Р. Альбом песен для юношества («Вечерняя звезда», «Мотылек», «Весенняя весть», «Весенний привет», «Совенок», «Пестрый мотылек», «Воскресенье» и др.). М., 1978.

Шуман Р. Вокальный цикл «Мирты» («Песня невесты», «На Запад», «В мире муки» и др.).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Исполнительская практика» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Преддипломная практика

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Преддипломная практика» - совершенствование опыта исполнительской деятельности, с помощью которого студент способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, совершенствование владения методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимание особенности национальных школ, исполнительских стилей, совершенствование владением искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знание устройства голосового аппарата и основы обращения с ним. Приобретение опыта публичной защиты исследовательской работы, отработка способов аргументации в отстаивании личной позиции в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры. Сбор, анализ и обобщение материалов для выпускной квалификационной работы.

Задачи дисциплины:

1. совершенствование практических навыков, необходимых для работы исполнителя;
2. ознакомление со спецификой исполнительской работы в различных аудиториях слушателей;
3. углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин;
4. накопление и совершенствование репертуара;
5. формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений;
6. совершенствование художественного вкуса, чувства стиля;
7. воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
8. отработка процессов анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального образования, применения методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> — основные закономерности взаимодействия человека и общества,

	– этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему; <i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;

	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-4. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов; <i>Уметь:</i> – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.

ПК-6. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<i>Знать:</i> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;
	<i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (7- 8 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	8	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Преддипломная практика является самостоятельной работой студента по подготовке выпускной квалификационной работы и осуществляется под руководством преподавателя кафедры сольного пения. Преддипломная и концертно-исполнительская практика являются звеньями одной цепи и обеспечивают выход на полноценную и качественную подготовку выпускника по направлению «Вокальное искусство».

Этапы прохождения практики:

I раздел: утверждение темы выпускной квалификационной работы и выбор программы для экзамена по сольному пению;

II раздел: Самостоятельная работа (разбор произведений, вокально-технический теоретический анализ произведений). Работа с концертмейстером;

III раздел: Выступления на разных площадках с целью репетиции концертной программы по сольному и камерному пению.

Все этапы преддипломной практики осуществляются под непосредственным руководством преподавателя в виде индивидуальных еженедельных консультаций.

В процессе прохождения преддипломной практики студент самостоятельно осваивает учебно-методическую литературу по теории и практике вокального исполнительского искусства, основам постановочной работы, созданию концертного номера, изучению разнообразного опыта различных исполнителей во всех стилях и жанрах. Бакалавры должны приобрести навыки самостоятельной разработки вокальных произведений, исполняемых на сцене. Произведения должны быть выражены соответствующими средствами (вокального, артистического). Основными требованиями к усвоению дисциплины являются: - владение голосом; - наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого отношения к профессии; - умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться в разнообразных условиях концертно-исполнительской деятельности. В конце 8-го семестра студенты сдают зачет по дисциплине, который включает 5-6 разнохарактерных произведения из их концертной практики. Студент должен работать над развитием и укреплением творческих личностных качеств, читать новую методическую литературу, касающуюся образовательных и развивающих навыков. В 8 семестре активизируется самостоятельная работа и подготовка программы к концертно-сценической практике. Самостоятельно изучается современная вокальная музыка, идет большая работа по овладению

разножанровой и стилистически разноплановой вокальной культуры. Эти выступления должны обязательно обсуждаться на заседаниях кафедры.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению восьмого семестра.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература:

Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.

Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. – М., 1929; вып. 2. – М., 1932; вып. 3. – М., 1937.

Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953.

Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып. 1-7. – М., 1962–1984.

Гарсиа М. Школа пения. – М., 1957.

Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.

Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – М., 1962.

Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. – М., 1964.

Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968; 2-е изд. – М., 1996.

Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.

Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.

Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М., 1937.

Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965

Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. – Л., 1958.

Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. – М., 1939.

Максимов И. Фониатрия. – М., 1987.

Малютин Е. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. – Орел, 1924.

Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967.

Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. – М., 1977.

Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.

- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
 Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997.
 Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
 Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
 Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
 Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974.

б) дополнительная литература:

- Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
 Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
 Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
 Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинев, 1985.
 Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Л.-М., 1950
 Багадуров В., Гарбузов Н., Зимин П., Корсунский С., Рождественский А. Музыкальная акустика. – М., 1954.
 Барсов Ю. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. – Л., 1969.
 Вопросы вокального образования: Сб.научных трудов/Сост. М.Агин. – М., СПб., 2007-2012.
 Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. - пед. ин-т им. Гнесиных. Вып.25. – М., 1975.
 Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1985.
 Гладков Б., Пронина М. О полетности сценического голоса // Теория и практика сценической речи. Вып. 2. – СПб., 1992.
 Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.-Л., 1951.
 Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.
 Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – М., 1913.
 Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. М., 1972.
 Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977.
 Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.
 Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995.
 Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. – М., 1963.
 Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
 Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. – М., 1962.
 Сорокин В. Теория речеобразования. – М., 1985.

Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. Ч.2. – М., 1955.

Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.

Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. – Тбилиси, 1961.

Фант Г. Акустическая теория голосообразования. – М., 1964.

Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. – М., 1985.

Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. – М., 1968.

Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1977.

Шамшева Т. Особенности нарушения голосовой функции профессиональных певцов при фонастении: Автореф. канд. дис. – Л., 1966.

Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. Вып.5. – М., 1976.

Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. – М., 1974.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Преддипломная практика» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Научно – исследовательская работа**

**Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

Уровень образования – Бакалавриат

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр сольного пения

Авторы:

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Научно – исследовательская работа» - подготовка студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и защита выпускной квалификационной работы, к проведению научных исследований в составе коллектива; дальнейшее формирование профессиональной направленности студента, развитие практико-действенного компонента мышления, формирование готовности к профессиональной педагогической деятельности, формирование системы профессиональных ценностей.

Задачи дисциплины:

- закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в ходе освоения образовательной программы;
- формирование положительной мотивации к научно-исследовательской деятельности, развитие научных интересов студентов, стимулирование их потребности в профессиональном и личностном саморазвитии;
- овладение студентами необходимыми профессиональными компетенциями: научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ориентированной на личностный подход к построению образовательного процесса;
- совершенствование навыка самоорганизации в процессе научно-исследовательской работы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;

	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;

	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-4. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов; <i>Уметь:</i> – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектирование проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (7-8 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	8	-
Аудиторные занятия		31		

(очная форма обучения)				

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Работа над выпускной квалификационной работой включает следующие этапы работы

Этап 1. Подготовительный:

- выбор и обоснование темы научно-исследовательской работы (в рамках выпускной квалификационной работы);
- составление рабочего плана и графика выполнения исследования;
- постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования;
- ознакомление с тематикой исследовательских работ по теме ВКР;
- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы.

Этап 2. Сбор и систематизация материала:

- описание объекта и предмета исследования;
- сбор и анализ информации о предмете исследования;
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;
- статистическая обработка информации;
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернете.

Этап 3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы:

- обобщение собранного материала в соответствии с программой научно-исследовательской работы;
- определение его достаточности и достоверности;
- оформление результатов проведенного исследования и согласование их с научным руководителем выпускной квалификационной работы.
- редактирование окончательного варианта работы.

Этап 4. Подготовка отчётности:

- индивидуальный план научно-исследовательской работы;
- отчет о научно-исследовательской работе;
- текст научной работы;
- библиографический список по теме исследования;
- отзыв научного руководителя с рекомендованной оценкой.

Этап 5. Защита научно-исследовательской работы.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению восьмого семестра.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы **а) основная литература:**

- Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.
- Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.
- Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. – М., 1929; вып.2. – М., 1932; вып.3. – М., 1937.
- Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953.
- Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып.1-7. – М., 1962–1984.
- Гарсиа М. Школа пения. – М., 1957.
- Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.
- Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – М., 1962.
- Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. – М., 1964.
- Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968; 2-е изд. – М., 1996.
- Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
- Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.
- Заседателей Ф. Научные основы постановки голоса. – М., 1937.
- Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965
- Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. – Л., 1958.
- Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. – М., 1939.
- Максимов И. Фониатрия. – М., 1987.
- Малютин Е. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. – Орел, 1924.
- Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967.
- Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. – М., 1977.
- Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.

- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
 Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997.
 Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
 Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
 Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
 Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974.

б) дополнительная литература:

- Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
 Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
 Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
 Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинев, 1985.
 Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Л.-М., 1950
 Багадуров В., Гарбузов Н., Зимин П., Корсунский С., Рождественский А. Музыкальная акустика. – М., 1954.
 Барсов Ю. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. – Л., 1969.
 Вопросы вокального образования: Сб.научных трудов/Сост. М.Агин. – М., СПб., 2007-2012.
 Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. - пед. ин-т им. Гнесиных. Вып.25. – М., 1975.
 Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1985.
 Гладков Б., Пронина М. О полетности сценического голоса // Теория и практика сценической речи. Вып. 2. – СПб., 1992.
 Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.-Л., 1951.
 Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.
 Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – М., 1913.
 Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. М., 1972.
 Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977.
 Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.
 Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995.
 Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. – М., 1963.
 Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
 Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. – М., 1962.
 Сорокин В. Теория речеобразования. – М., 1985.

Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. Ч.2. – М., 1955.

Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.

Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. – Тбилиси, 1961.

Фант Г. Акустическая теория голосообразования. – М., 1964.

Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. – М., 1985.

Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. – М., 1968.

Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1977.

Шамшева Т. Особенности нарушения голосовой функции профессиональных певцов при фонастении: Автореф. канд. дис. – Л., 1966.

Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. Вып.5. – М., 1976.

Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. – М., 1974.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Научно – исследовательская работа» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

Оценка качества освоения ОПОП бакалавриата должна включать текущую и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, музыкальные викторины, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Формами промежуточного контроля выступают зачёты и экзамены, которые могут проходить в форме технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и пр. Образовательными организациями должны быть разработаны оценочные средства (фонды оценочных средств) промежуточной аттестации, включающие список оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций, критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания (список вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды заданий), методику проведения промежуточной аттестации. Оценочные средства (фонды оценочных средств) разрабатываются и утверждаются вузом. Они призваны обеспечивать оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, прохождения практики должны учитываться все виды связей между включенными в рабочие программы дисциплин, программ практик знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.

Примеры фондов оценочных средств содержатся в *Приложении 3*.

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) бакалавра по ОПОП «академическое пение» обязательно включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Также рекомендуется включение в состав ГИА государственного экзамена по исполнению концертной программы.

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Образовательная организация самостоятельно разрабатывает программу ГИА, включая программу государственного экзамена (при включении государственного экзамена в состав ГИА), требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Для подготовки ВКР, посвященной вопросам вокального исполнительства, педагогики, проблемам интерпретации вокальных сочинений, а также иным вопросам, связанным с профессиональной деятельностью выпускников, в течение первого месяца заключительного года обучения за обучающимися по программам бакалавриата распорядительным актом образовательной организации закрепляются руководители ВКР из числа работников организации. После завершения подготовки обучающимся ВКР (за две недели до даты защиты) руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Выпускные квалификационные работы обучающихся по программам бакалавриата, проходят обязательную проверку на объем заимствований программой «Антиплагиат». Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

В случае включения в состав ГИА государственного экзамена образовательная организация включает в программу ГИА требования к сдаче государственного экзамена, а также рекомендации по подготовке к сдаче государственного экзамена. Государственный экзамен рекомендуется проводить в музыкально-исполнительской форме (исполнение сольной концертной программы/выступление в составе ансамбля). Программа ГИА должна включать списки примерных экзаменационных программ и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы.

Выпускник ОПОП «академическое пение» в рамках ГИА должен продемонстрировать:

– знание: общих законов развития музыкального искусства: видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального искусства

от древности до начала XXI века; композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техник композиторского письма XX-XXI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основных направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков; классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории и теории музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров; технологических и физиологических основ функционирования голосового аппарата, принципов работы с различными видами музыкальных произведений, средств достижения выразительности звучания голоса, специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам вокального искусства, значительного вокального репертуара;

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

– владение: профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области истории, теории музыки и вокально-исполнительского искусства, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; исполнительской техникой и методикой репетиционной работы; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками педагогической деятельности; сценическим артистизмом.

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательной деятельности по ОПОП:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

– лекция;

– семинар;

– практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),

– самостоятельная работа студентов;

– коллоквиум;

– консультация;

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

– индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;

– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;

– академические концерты;

– учебная практика;

– реферат, курсовая работа.

Образовательная организация должна планировать работу концертмейстеров по следующим предметам: «сольное пение» – из расчета 125 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия; «камерное пение», «вокальный ансамбль», «оперный класс» – из расчета 100 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия.

При реализации ОПОП рекомендуются следующие виды учебных занятий по дисциплинам в зависимости от численности обучающихся:

групповые занятия	группа от 13 человек	Философия
		История
		Русский язык и культура речи
		Основы государственной культурной политики Российской Федерации
		Основы права
		История музыки (зарубежной, отечественной)
		Современная музыка
		Музыкальная педагогика и психология
		Основы вокальной методики
		История вокального искусства
		Танец, сценическое движение
		Безопасность жизнедеятельности

		Социология
		История русской и зарубежной литературы
		История искусства (изобразительного, театрального, хореографического, архитектуры и кино)
		Связи с общественностью
		Основы научных исследований
		Оперное хоровое исполнительство
мелкогрупповые занятия	группа от 2 до 12 человек	Иностранный язык
		Современные информационные технологии
		Сольфеджио
		Теория музыки
		Гармония
		Полифония
		Музыкальная форма
		Ансамблевое исполнительство
		Оперный класс
		Основы актерского мастерства
		Сценическая речь
		Физическая культура и спорт
		Оперная студия
		Профессиональное общение на иностранном языке
индивидуальные занятия		Сольное пение
		Камерное пение
		Фортепиано
		Изучение оперных партий
		Работа с концертмейстером

При реализации ОПОП рекомендуются следующие виды учебной работы:

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля. Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (художественно-творческой и культурно-просветительской; педагогической; организационно-управленческой) для ОПОП бакалавриата являются продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода

обучения практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а также семинар.

Практическое занятие имеют две разновидности: семинар и творческое интерактивное занятие.

а) Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплин «Философия», «История», «Русский язык и культура речи», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», «Основы права», «История музыки (зарубежной, отечественной)», «Музыка второй половины XX – начала XXI вв.», «Музыкальная педагогика и психология», «основы вокальной методики», «Безопасность жизнедеятельности», «Социология», «История русской и зарубежной литературы», «История искусства (изобразительного, театрального, хореографического, архитектуры и кино)», «Связи с общественностью», «Основы научных исследований», «История вокального искусства». Семинары могут проходить в различных диалогических формах – дискуссий, разборов конкретных ситуаций, тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

б) Творческое интерактивное занятие – индивидуальное, мелкогрупповое, групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения. Практические занятия являются основным видом занятий по дисциплинам «Иностранный язык», «Сольное пение», «Ансамблевое исполнительство», «Камерное пение», «Фортепиано», «Сольфеджио», «Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «Современные информационные технологии», «Оперный класс».

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

6.2. Кадровое обеспечение образовательной программы

Реализация ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в организации должна быть не менее 60 процентов. К образовательному процессу в качестве преподавателей должны быть привлечены представители работодателя – действующие руководители и работники профильных организаций, предприятий и учреждений в количестве не менее 5 процентов.

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты государственных премий в сфере культуры и искусства.

Не менее 70 процентов преподавателей образовательной организации, участвующих в реализации ОПОП, должны регулярно осуществлять художественно-творческую деятельность и (или), научно-методическую, научно-исследовательскую работу, не менее одного раза в три года проходить повышение квалификации. К научно-методической и научно-исследовательской работе преподавателей могут приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и (или) видеозаписи: новая концертная программа музыканта-исполнителя, музыканта-руководителя творческого коллектива; участие в качестве артиста ансамбля, хора в новой концертной программе ансамбля, хора; создание произведения музыкального искусства; создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произведений. Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей осуществляют художественные советы вузов (при наличии), руководители факультетов/кафедр. Результаты оценки профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей утверждаются руководителем учебного заведения.

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

Образовательная организация должна располагать учебными аудиториями для проведения лекционных и практических учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин.

Для проведения концертов хоровой, вокально-симфонической музыки в образовательной организации должен быть концертный зал (от 300 посадочных мест), оснащенный концертными роялями, хоровыми станками, пультами, звукотехническим оборудованием, и малый концертный зал (от 50 посадочных мест), оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием. Студенты должны иметь возможность для подготовки к учебным занятиям использовать ресурсы библиотеки, читального зала, лингафонного кабинета, фонотеки, видеотеки.

В образовательной организации должны быть помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. Образовательная организация должна располагать необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при необходимости.

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

**Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство**

№ п/п	Код профессионального стандарта	Наименование профессионального стандарта
01 Образование		
1.	01.001	Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)
2.	01.003	Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994)
3.	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. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993)

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство

Код и наименование профессионального стандарта	Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
	Код	Наименование	уровень квалификац ии	Наименование	Код	уровень (подуровень) квалификации
01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	А	Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	6	Развивающая деятельность	A/03.6	6
				Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования	B/02.6	6
				Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования	B/03.6	6
01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	А	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	6	Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы	A/01.6	6.1
				Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы	A/02.6	6.1

				Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы	A/04.6	6.1
				Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы	A/05.6	6.2
01.004 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	А	Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации	уровень квалификац ии 6	Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП	A/01.6	6.1
				Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации	A/02.6	6.1
				Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП	A/03.6	6.2

Примеры фондов оценочных средств

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»

I. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1 . Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники;

певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	– основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной	<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными

сольной и репетиционной ансамблевой работе.	сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

II. Критерии оценивания формирования компетенций

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;	<i>Не знает</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;	<i>Частично знает</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;	<i>Знает</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы, но не всегда может четко спланировать их расходование	<i>Знает</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование с преподавателем дисциплины в процессе подготовки программы				
<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;	<i>Не умеет</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;	<i>Частично умеет</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;	<i>Умеет</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; Затрудняется: – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;	<i>Умеет</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование с преподавателем дисциплины в процессе подготовки программы				
<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	<i>Не владеет</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	<i>Частично владеет</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	<i>Владеет</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, но не всегда может аргументировать свой выбор	<i>Владеет</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование с преподавателем дисциплины в процессе подготовки программы				

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

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;	<i>Не знает</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением	<i>Частично знает</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением	<i>Знает</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; Затрудняется в применении приемов результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением	<i>Знает</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: выступление на промежуточном экзамене				
<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	<i>Не умеет</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении и музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	<i>Частично умеет</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	<i>Умеет</i> – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; – не всегда способен прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;	<i>Умеет</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: выступление на промежуточном экзамене				
<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	<i>Не владеет</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	<i>Частично владеет</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	<i>Владеет</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; Испытывает определенные сложности свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	<i>Владеет</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: выступление на промежуточном экзамене				

ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы	<i>Не знает</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы	<i>Частично знает</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической	<i>Знает</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической	<i>Знает</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической

академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;	академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;	вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;	вокальной техники; – основные законы орфоэпии; Не знает: – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца;	вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
выступление на промежуточном экзамене**

<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;	<i>Не умеет</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;	<i>Частично умеет</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;	<i>Умеет</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; Не умеет: – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;	<i>Умеет</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
выступление на промежуточном экзамене**

<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на	<i>Не владеет</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на	<i>Частично владеет</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и	<i>Владеет</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; Не владеет: – практическими навыками исполнения	<i>Владеет</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и

иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.	иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.	лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.	различных танцев и пластических элементов; – профессиональной терминологией.	навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: выступление на промежуточном экзамене				

ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;	<i>Не знает</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;	<i>Частично знает</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;	<i>Знает</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; Не знает: – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;	<i>Знает</i> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование с преподавателем дисциплины в процессе подготовки программы				
<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;	<i>Не умеет</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских	<i>Частично умеет</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных	<i>Умеет</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; Не умеет: – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;	<i>Умеет</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;

	интерпретаций;	исполнительских интерпретаций;		
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование с преподавателем дисциплины в процессе подготовки программы				
<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>Не владеет</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>Частично владеет</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>Владеет</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы, но не всегда способен аргументировать выводы с применением специальной терминологии	<i>Владеет</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование с преподавателем дисциплины после публичного выступления				

ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;	<i>Не знает</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;	<i>Частично знает</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;	<i>Знает</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; Затрудняется в применении средств достижения выразительности вокального звучания;	<i>Знает</i> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: выступление на промежуточном экзамене				
<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его	<i>Не умеет</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка	<i>Частично умеет</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;	<i>Умеет</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;	<i>Умеет</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;

содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;	произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;	– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;	Затрудняется обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;	– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: выступление на промежуточном экзамене				
<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.	<i>Не владеет</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.	<i>Частично владеет</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; Не владеет: профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование с преподавателем дисциплины в процессе подготовки программы				

II. Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. Количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) выступление на промежуточном экзамене (промежуточная аттестация)	0-36	37-50	51-58	59-70
в) собеседование с преподавателем дисциплины в процессе подготовки программы	0-5	5-10	10-13	13-15
г) посещаемость занятий	0-8	8-10	10-13	13-15

IV. Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
85 – 100	Отлично
71 – 84	Хорошо
50 – 70	Удовлетворительно
0 – 49	Неудовлетворительно

V. Типовые задания

Примеры сочинений для составления программ выступления

Репертуарные списки по типу голоса.

СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Рассказ Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»

Аренский А. Колыбельная Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»

Бах И.С. Ария сопрано из «Магнификат»

Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна»

Гендель Г.Ф. Ария «Sommi dei» из оперы «Рodelinла»

Даргомыжский А. Соло Наташи из 1 акта «Ах, прошло то время»

Даргомыжский А. Песенка Ольги из оперы «Русалка»

Ипполитов-Иванов М. Ария Аси «Что ответит он» из оперы «Ася»

Моцарт В. Ария Графини «Бог любви» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ария Сусанны «Наступает мгновенье» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнуется» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ариетта Барбарини «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Три арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»

Моцарт В. Ария Деспины из оперы «Так поступают все женщины»

Перголези Дж. Канцонетта «Три дня уже как Нина»

Римский-Корсаков Н. Ариетты Милитрисы «В девках сижено», «Мой царь, царь возлюбленный» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки «С подружками по ягоды» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Пригожий Лель» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ария Ольги «Одна в лесу» из оперы «Псковитянка»

Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы «Демон»

Чайковский П. Ария Натальи «Соловушка в дубравушке» из оперы «Опричник»

2 курс

Вагнер Р. Ария Эльзы (сон) из оперы «Лоэнгрин»

Вагнер Р. Ария Эльзы «О ветер легкокрылый» из оперы «Лоэнгрин»

Гайдн Й. Ария Ганны «Как легко, отрадно чувству» из оратории «Времена года»

Гретри А. Ария «С ним по ночам» из оперы «Ричард Львиное сердце»

Даргомыжский А. Песня Наташи «По камушкам» из оперы «Русалка»

Марчелло Б. Этот пламень.

Массне Ж. Ария Шарлотты «Слёзы» из оперы «Вертер»

Монюшко С. Две ариетты Гальки из оперы «Галька»

Моцарт В. Ария Блондхен «Как отрадно, как легко» из оперы «Похищение из сераля»

Направник Э. Вокализ и романцетта Маши из оперы «Дубровский»

Рахманинов С. Ария Земфиры из оперы «Алеко».

Римский-Корсаков Н. Песня Войслады из оперы «Млада»

Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Пропал кузнец» из оперы «Ночь перед Рождеством»

Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы «Сон по бережку ходил» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Ария Марфы «В Новгороде мы рядом» из оперы «Царская невеста»

3 курс

Бах И.С. Ария «Слезы, стоны» из кантаты № 21

Беллини В. Ария Эльвиры «Здесь его прекрасный голос» из оперы «Пуритане»

Бетховен Л. Ария Марцеллины из оперы «Фиделио»

Бизе Ж Каватина Лейлы из оперы «Искатели жемчуга»

Бойто А. Песня Маргариты (в темнице) из оперы «Мефистофель»

Бородин А. Первая ария Ярославны из оперы «Князь Игорь»

Верди Дж. Ария Джильды из оперы «Риголетто»

Гендель Г. Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь»

Глинка М. Романс Антонида из оперы «Иван Сусанин»

Глюк К. Ария Париса «Скоро настанет вновь» из оперы «Парис и Елена»

Делиб Л. Колыбельная Лакме из оперы «Лакме»

Крюков Н. Романс Дуни из оперы «Станционный смотритель»
Майборода Г. Ариозо Миланы из 3 акта оперы «Милана»
Мейербер Дж. Каватина Паж из оперы «Гугеноты»
Монюшко С. Ария Гальки «Если б солнцем рано» из оперы «Галька»
Моцарт В. Ария мадемуазель Зильберкланг из оперы «Директор театра». Моцарт
В. Ария Памины «Всё прошло» из оперы «Волшебная флейта»
Мусоргский М. Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка»
Направник Э. Ариозо Маши «В чудной мгле воспоминанья», «О, если б я с ним
повстречалась» из оперы «Дубровский»
Пуччини Дж. Ариозо «О, как напоминает мне» из оперы «Манон Леско»
Пуччини Дж. Две арии Тоски из оперы «Тоска»
Пуччини Дж. Рассказ и ариозо Мими из 3 акта оперы «Богема»
Римский-Корсаков Н. Ария Февронии «Милый, как без радости прожить» из
оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»
Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Как больно» из оперы «Снегурочка»
Спадавеккиа А. Ария Даши из 2 картины 2 акта оперы «Хождение по мукам»
Хренников Т. Ария Наташи из оперы «В бурю»
Чайковский П. Ария Кумы «Глянуть с Нижнего» и ариозо Кумы «Где же ты,
мой желанный» из оперы «Чародейка»
Шостакович С. Ария Катерины из последнего акта оперы «Катерина Измайлова»
Шедрин Р. Песня Наташи из 3 акта оперы «Не только любовь»

4 курс

Аренский А. Песня Марьи Власьевны «Соловушка в дубравушке» из оперы
«Сон на Волге»
Беллини В. Ария Эльвиры «Мила и красива» из оперы «Пуритане»
Бизе Ж. Ария Микаэлы из оперы «Кармен»
Бородин А. Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь»
Вагнер Р. Ария Елизаветы из оперы «Тангейзер»
Верди Дж. Ария Леоноры из оперы «Сила судьбы».
Верди Дж. Ария Аиды «С победой возвратись» из оперы «Аида»
Верди Дж. Ария Дездемоны («Ива») из оперы «Отелло»

Глинка М. Каватина и рондо Антонида «В поле чистое гляжу» из оперы «Иван Сусанин»

Глинка М. Вторая ария Людмилы, каватина Людмилы «Грустно мне» из оперы «Руслан и Людмила»

Глиэр Р. Баллада Шахсенем «В долинах широких» из оперы «Шахсенем»

Глюк К. Монолог (сон) и ария Ифигении из оперы «Ифигения в Тавриде»

Гуно Ш. Ария Маргариты с жемчугом из 3 акта оперы «Фауст»

Гуно Ш. Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта»

Даргомыжский А. Ария Наташи «С тех пор как бросилась я в воду» из оперы «Русалка»

Держинский И. Ария Натальи из оперы «Тихни Дон»

Мейербер Дж. Ария Маргариты «В краю родном» из оперы «Гугеноты»

Моцарт В. Ария Аминты из оперы «Король-пастух»

Николаи О. Ария госпожи Форд из оперы «Виндзорские проказницы»

Палиашвили З. Речитатив и ария Маро из оперы «Даиси»

Палиашвили З. плач Маро из оперы «Даиси»

Прокофьев С. Ария Наташи из оперы «Война и мир»

Рахманинов С. Ария Франчески из оперы «Франческа да Римини»

Римский-Корсаков Н. Колыбельная и рассказ Веры из оперы «Вера Шелого»

Римский-Корсаков Н. Ария Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Что людям вздумалось» из оперы «Ночь перед рождеством».

Римский-Корсаков Н. Сцена Шемаханской царицы «Между небом и морем» из оперы «Золотой петушок»

Ария Сервилии «Цветы мои» из оперы «Сервилия»

Россини Дж. Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»

Чайковский П. Ария Оксаны «Ишь ты, какая вьюга» из оперы «Черевики»

Чайковский П. Ария Марии из 1 действия, сцена сумасшествия из оперы «Мазепа»

Чайковский П. Ария Агнессы Сорель из оперы «Орлеанская дева»

Чайковский П. Ариозо Лизы «Откуда эти слезы» из оперы «Пиковая дама»

Чайковский П. Ария Лизы «Уж полночь близится» из оперы «Пиковая дама»

Чайковский П. Ариозо Наташи «Почудилось мне, будто голоса» из оперы «Опричник»

Шапорин Ю. Каватина невесты «Я живу в отдалённом скиту» из кантаты «На поле Куликовом»

Шебалин В. Ария Катарины из оперы «Укрощение строптивой»

Шостакович Д. Ария Катерины из 1 акта оперы «Катерина Измайлова»

МЕЦЦО-СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Ариозо Алёны «Куда бежать-то» из оперы «Сон на Волге»

Аренский А. Колыбельная старухи «Баю, баюшки, внучоночек» из оперы «Сон на Волге»

Гендель Г. Ария Гвидо из оперы «Флавиус»

Гендель Г. Ария «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Песня Вани «Как мать убили» из оперы «Иван Сусанин»

Глюк К. Строфы Орфея «Где ты, любовь моя» из оперы «Орфей»

Гречанинов А. Ария «Храни тебя Всевышний» из оперы «Добрыня Никитич»

Кюи Ц. Ария Мириам «Милый дружочек» из 2 акта оперы «Кавказский пленник»

Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»

Новиков А. Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир»

Римский-Корсаков Н, Ария Любавы «Всю ночь ждала его я понапрасну» из оперы «Садко»

Рубинштейн А. Фрагмент 3 действия, сцена вторая Хафизы «Нет никого, я одна» из оперы «Фераморс».

Рубинштейн А. Ария Горюши «Иль я ослышалась» из оперы «Горюша»

Чайковский П. Песня Леля «Земляничка, ягодка» из музыки к пьесе А. Островского «Снегурочка».

2 курс

Глинка М. Ария Вани из последнего действия «Нет, не мне» из оперы «Иван Сусанин»

Глюк К. Ария Орфея «Потерял я Эвридику», вторая ария Орфея «О, троньтесь» из оперы «Орфей»

Даргомыжский А. Вторая песня Лауры из оперы «Каменный гость»

Ипполитов-Иванов М. Ария фрау Луизы (песнь о Лорелее) из оперы «Ася»

Мусоргский М. Ария Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»

Песня Шинкары из оперы «Борис Годунов»

Рубинштейн А. Цыганская песня Избраны «Зденко по степи идет» из оперы «Дети степей»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Весна появилась» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Сцена Солохи из 1 действия оперы «Черевички»

3 курс

Бах И.С. Ария «О, сжался» (си минор) из «Страстей по Матфею»

Верди Дж. Песня Азучены «Страшное пламя» из оперы «Трубадур»

Гендель Г. Ария Эльмиры из оперы «Флориданте»

Глинка М. Романс Ратмира «Она мне жизнь» из оперы «Руслан и Людмила»

Гуно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст»

Даргомыжский А. Первая песня Лауры из оперы «Каменный гость»

Даргомыжский А. Ария Княгини «Чу, кажется, трубят» из оперы «Русалка»

Моцарт В. Ария Керубино «Рассказать, объяснить» из оперы «Свадьба Фигаро»

Мусоргский М. Сказочка Федора из оперы «Борис Годунов»

Паизиэлло Дж. Канцонетта из оперы «Прекрасная мельничиха»

Понкьелли А. Сцена Слепой из оперы «Джоконда»

Прокофьев С. Песня Девушки из кантаты «Александр Невский»

Росси Л. Ария Митраны из оперы «Митрана»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Открылася душа» из оперы «Самсон и Далила»

Спадавеккиа А. Ария Мирандолины из оперы «Хозяйка гостиницы»

Чайковский П. Ариозо Басманова из оперы «Опричник»

Чайковский П. Романс Полины из оперы «Пиковая дама»

Щедрин Р. Речитатив и ариозо Варвары из оперы «Не только любовь»

4 курс

Бах И.С. «В твою десницу» из мессы си минор

Бизе Ж. Сцена гаданья (партия Кармен) из оперы «Кармен»

Бородин А. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь»

Вагнер Р. Ария Вальтрауты из оперы «Гибель богов»

Гендель Г. Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь»

Глинка М. Ария Ратмира «И жар, и зной» из оперы «Руслан и Людмила»

Глинка М. Сцена Вани «Бедный конь» из оперы «Иван Сусанин»

Массне Ж. Сцена с письмами из оперы «Вертер»

Мейербер Дж. Ария Пажа из оперы «Гугеноты»

Молчанов К. Ария Хозяйки Медной горы из оперы «Каменный цветок»

Моцарт В. Концертная ария для альты

Мусоргский М. Ария Хиври из оперы «Сорочинская ярмарка»

Мусоргский М. Ария Марины Мнишек «Скучно Марине» из оперы «Борис Годунов».

Римский-Корсаков Н. Сцена Кашеевны «Настала ночь» из оперы «Кашей Бессмертный»

Римский-Корсаков Н. Пролог, речитатив и ария Весны из оперы «Снегурочка»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Самсона в эту ночь ожидаю» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Ариозо Княгини «Так вот беда пришла откуда» из оперы «Чародейка»

Шапорин Ю. Соло «Мать на Руси» из кантаты «На поле Куликовом»

ТЕНОР

1 курс

Аренский А. Песня Бастрюкова «Догорай на небе, зоренька, скорей» из оперы «Сон на Волге»

Вебер К. Молитва Тюиона из оперы «Оберон»

Верди Дж. Романс Рикардо из оперы «Бал-маскарад»

Гендель Г. Речитатив и ария Альмилены «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Первая песня Баяна «Есть пустынный край»
Глинка М. вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила»
Гречанинов А. Речитатив и первая песенка Алеши «Полно убиваться, красавица» из оперы «Добрыня Никитич»
Дуранте Д. Канцонетта («Танцуй, танцуй»)
Лысенко М. Две песни Петра «Солнце низенько» из оперы «Наталка Полтавка»
Моцарт В. Ария Бельмонте «Слёзы счастья» из оперы «Похищение из сераля»
Ария Базилио «В те годы» из оперы «Свадьба Фигаро»
Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»
Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» из оперы «Садко»
Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «Ветер по морю гуляет» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «В синем небе звёзды блещут» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Чайковский П. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин»

2 курс

Аренский А. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль»
Бизе Ж. Серенада Смита из оперы «Пертская красавица»
Вагнер Р. Любовная песнь Зигмунда из оперы «Валькирия»
Вебер К. Ария Макса «О, сколько горя» из оперы «Волшебный стрелок»
Верди Дж. Ария Рудольфа из оперы «Луиза Миллер»
Верстовский А. Три песни Торопа: «Уж как веет ветерок», «Близко города Славянска», «Заходили чарочки по столику» из оперы «Аскольдова могила»
Гендель Г. Речитатив и ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»
Гречанинов А. Сцена Алеши «Вот и змея владенья» из оперы, «Добрыня Никитич»
Даргомыжский А. Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам» из оперы «Русалка»
Моцарт В. Ария Фернандо из оперы «Так поступает все женщины»
Направник Э. Речитатив и романс Дубровского из оперы «Дубровский»

Прокофьев С. Серенада Антонио из оперы «Дуэнья»
Римский-Корсаков Н. Ария Гвидона из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Ариозо Черта «Обычай старый люди позабыли» из оперы «Ночь перед Рождеством»
Россини Дж. Канцона Альмавивы «Если ты хочешь знать» из оперы «Севильский цирюльник»
Чайковский П. Песня Вакулы «Слышит ли девица» из оперы «Черевички»

3 курс

Бизе Ж. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга»
Бизе Ж. Ария Хозе «Видишь, как свято сохраню» из оперы «Кармен»
Бойто А. Ария Фауста «Вот я и у предела» (из эпилога) оперы «Мефистофель»
Верди Дж. Романс Манрико «Долго бродил я с тоскою» из оперы «Трубадур»
Глинка М. Сцена Собинина «Радость безмерная» из оперы «Иван Сусанин»
Гречанинов А. Вторая песня, Алёши «Расцветали в поле цветики».
Гречанинов А. Рассказ Алеши «Как задумал я в далекий путь» из оперы «Добрыня Никитич»
Кабалевский Д. Песня-сказка Назара из оперы «Семья Тараса»
Массне Ж. Грезы де Грие из оперы «Манон»
Мейербер Дж. Ария Васко «О, чудный край» из оперы «Африканка»
Монюшко С. «Думка Ионтека» из оперы «Галька»
Моцарт В. Ария Тамино «О, этот образ», из оперы «Волшебная флейта»
Мусоргский М. Сцена Самозванца из оперы «Борис Годунов»
Палиашвили З. Ария Абесаломы из оперы «Абесалом и Этери»
Пуччини Дж. Вторая ария Каварадосси из оперы «Тоска»
Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Гой, дружина моя верная» из оперы «Садко»
Римский-Корсаков Н. Ария Лыкова «Туча ненастная» из оперы «Царская невеста».
Римский-Корсаков Н. Ария Яромира «Любил я младу, русскую княжну» из оперы «Млада».

Римский-Корсаков Н. Каватина Берендея «Полна, полна чудес» из оперы «Снегурочка»

Рубинштейн А. Строфы Нерона «О, печаль и таска» из оперы «Нерон»

Серов А. Песня Вагоа «Люблю тебя, месяц» из оперы «Юдифь»

Чайковский П. Фрагмент из партии Андрея «Пошли меня, пошли к морю» из оперы «Мазепа»

Чайковский П. Вставная ария Водемона из оперы «Иоланта»

4 курс

Бородин А. Речитатив и каватина Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь»

Вагнер Р. Рассказ Тангейзера «Итак, внимай, Вольфрам» из оперы «Тангейзер»

Ариозо Лоэнгрин «О лебедь мой», рассказ Лоэнгрин из оперы «Лоэнгрин»

Василенко С. Ария Гусяра из оперы «Сказание о граде Китеже»

Верди Дж. Баллада Герцога из оперы «Риголетто»

Верди Дж. Песенка Герцога «Сердце красавицы» из оперы «Риголетто»

Верди Дж. Ария Манрико из оперы «Трубадур»

Гендель Г. Ария Самсона «Горечь и мрак» из оратории «Самсон»

Глиэр Р. Арии Ашик-Кериба «Намаз я трижды совершил», «Ни день мне день, ни ночь мне ночь» из оперы «Шахсенем».

Глюк К. Речитатив и ария Ахилла «Что слышу я» из оперы «Ифигения в Авлиде»

Гуно Ш. Каватина Ромео «Солнце, взойди» из оперы «Ромео и Джульетта»

Доницетти Г. Ария Фернандо из оперы «Фаворитка»

Массне Ж. Ария Вертера «Песня Оссиана» из оперы «Вертер»

Мусоргский М. Фрагменты из партии Самозванца (сцена у фонтана) из оперы «Борис Годунов»

Палиашвили З. Сцена и ариозо Абесалом «Ах, недолго длилось счастье» из оперы «Абесалом и Этери»

Пуччини Дж. Ария Рудольфа из оперы «Богема»

Рахманинов С. Песня молодого цыгана из оперы «Алеко». Ария Паоло из оперы «Франческа да Римини»

Римский-Корсаков Н. Сцена Яромира «О, призрак чудесный» из оперы «Млада».

Речитатив и ария Садко «Кабы была у меня золота казна» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Песня Левко «Ой, ты месяц» из оперы «Майская ночь»

Хренников Т. Колыбельная Леньки из оперы «В бурю»

Чайковский П. Ариозо Германа «Прости, небесное создание», «Я имени её не знаю», сцена Германа «Что наша жизнь — игра» из оперы «Пиковая дама»

Ариозо Вакулы «Что мне мать», «Вот уж год прошел» из оперы «Черевички»

Песня пьяного казака из оперы «Мазепа»

Ария Андрея из оперы «Опричник»

Шапорин Ю. Ария Каховского из оперы «Декабристы»

БАРИТОН

1 курс

Верди Дж. Ариозо Жермона «Небо послало» из второго действия оперы «Травиата»

Гайдн Й. Ария Симона «Будя туманные луна» из оратории «Времена года»

Моцарт В. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»

Рубинштейн А. Романс Демона «Я тот, которому внимала» из оперы «Демон»

Чайковский П. Ариозо Мазепы «Мгновенно сердце молодое» из первого действия оперы «Мазепа»

2 курс

Вагнер Р. Песня Вольфрама «Вечерняя звезда» из оперы «Тангейзер»

Верди Дж. Ариозо Ренато «Облечённый высшей властью» из оперы «Бал-маскарад»

Гайдн Й. Ария Симона «Спешит склонить» из оратории «Времена года»

Моцарт В. Каватина Фигаро «Если захочет барин» из оперы «Свадьба Фигаро»

Рубинштейн А. Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон»

Чайковский П. Ария Онегина «Вы мне писали» из оперы «Евгений Онегин»

3 курс

Бизе Ж. Ария Зурги из оперы «Искатели жемчуга»

Верди Дж. Ария Жермона из оперы «Травиата»
Гуно Ш. Ария Валентина из оперы «Фауст»
Мусоргский М. Ариозо Шакловитого из оперы «Хованщина»
Рахманинов С. Ария Алеко из оперы «Алеко»
Чайковский П. Ариозо Онегина из оперы «Евгений Онегин»
Ария Эбен-Хакия «Два мира» из оперы «Иоланта»
Ария Елецкого из оперы «Пиковая дама»
Шапорин Ю. Ария Рылеева из оперы «Декабристы»
Бах И.С. Ария из кантаты № 202

4 курс

Бизе Ж. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен»
Бородин А. Ария Князя Игоря из оперы «Князь Игорь»
Верди Дж. Сцена Амонасро из оперы «Аида».
Верди Дж. Ария Ренато в кабинете из оперы «Бал-маскарад»
Верди Дж. Монолог Яго из оперы «Отелло»
Верди Дж. Ария Риголетто «Куртизаны, исчадь порока» из оперы «Риголетто»
Данькевич К. Ария Богдана из оперы «Богдан Хмельницкий»
Мейербер Дж. Баллада Нелуско из оперы «Африканка»
Моцарт В. Ария Фигаро «Мужья, откройте очи» из оперы «Свадьба Фигаро»
Ария Дон-Жуана «Чтобы кипела кровь» из оперы «Дон-Жуан»
Прокофьев С. Ария Андрея Болконского из оперы «Война и мир»
Пуччини Дж. Ария Скарпия из оперы «Тоска»
Рахманинов С. Ария Ланчотто из оперы «Франческа да Римини»
Римский-Корсаков Н. Ария Грязного из оперы «Царская невеста»
Римский-Корсаков Н. Песня Ведеевского гостя из оперы «Садко»
Россини Дж. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»
Рубинштейн А. Ария Демона «Не плачь, дитя» из оперы «Демон»
Тома А. Вакхическая песня, монолог Гамлета из оперы «Гамлет»
Чайковский П. Ария Князя «Ах, образ той пригожницы» из оперы «Чародейка»
Чайковский П. Ария Роберта из оперы «Иоланта»
Шебалин В. Ария Петруччио из оперы «Укрощение строптивой»

БАС

1 курс

Верди Дж. Ария Фреско из оперы «Симон Бокканегро»

Глинка М. Первая часть арии Руслана «О поле, поле» из оперы «Руслан и Людмила»

Моцарт В. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»

Моцарт В. Соло Лепорелло «День и ночь» из оперы «Дон Жуан»

Моцарт В. Ария Мазетто «Все понятно» из оперы «Дон Жуан»

Танеев С. Песня Стража из 1 действия оперы «Орестея»

2 курс

Бетховен Л. Ария Рокко из оперы «Фиделио»

Вагнер Р. Ария Даланда из оперы «Летучий голландец»

Гуно Ш. Ариозо Мефистофеля «Заклинание цветов» из оперы «Фауст»

Даргомыжский А. Ария Мельника из! действия оперы «Русалка»

Массне Ж. Серенада Дон Кихота из оперы «Дон Кихот»

Мусоргский М. Монолог Пимена «Еще одно, последнее сказание» из оперы «Борис Годунов»

Пуччини Дж. Прощание с плащом из оперы «Богема»

Рахманинов С. Рассказ Старого цыгана из оперы «Алеко»

Римский-Корсаков Н. Песня Мороза из оперы «Снегурочка»

3 курс

Беллини В. Ария Родольфа из оперы «Сомнамбула»

Бородин А. Песнь Владимира Галицкого из оперы «Князь Игорь»

Гендель Г. «В роскошных Мамрии полях» из оратории «Иисус Навин»

Глюк К. Речитатив и ария Тоаса из оперы «Ифигения в Тавриде»

Кабалевский Д. Ария Тараса из оперы «Семья Тараса»

Лысенко Н. Ария Тараса из оперы «Тарас Бульба»

Моцарт В. Ария Осмина из оперы «Похищение из сераля»

Мусоргский М. Ария Досифея «Здесь, на этом месте» из оперы «Хованщина»

Песня Варлаама, рассказ Пимена из оперы «Борис Годунов»

Россини Дж. Ария Базилио («Клевета») из оперы «Севильский цирюльник»
Чайковский П. Ария Гремина из оперы «Евгений Онегин»
Шапорин Ю. Песня Ночного сторожа, ария Бестужева «Версты» из оперы
«Декабристы»

4 курс

Бах И.С. Вторая ария Эола из оратории «Умиротворенный Эол»
Бах И.С. Ария «Взгляни, моя душа» из оратории «Страсти по Иоанну»
Бойто А. Три арии Мефистофеля из оперы «Мефистофель»
Бородин А. Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»
Вагнер Р. Речь ландграфа из оперы «Тангейзер»
Вагнер Р. Прощание Вотана из оперы «Гибель богов»
Глинка М. Ария Руслана, рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

VI. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Экзамен проводится в форме прослушивания сольных программ из произведений русских и зарубежных композиторов (арии, романсы и народные песни).

В рамках промежуточной аттестации учитываются также результаты собеседований с преподавателем дисциплины сольное пение и посещаемости аудиторных занятий.

ЗАЧЕТНЫЕ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по сольному пению для студентов 1-4 курсов

1 КУРС

1 семестр

1.Ария зарубежного композитора эпохи барокко (1600-1760) (И.Бах, А.Вивальди, А.Виттори, А.Габриэли, Г.Гендель, Дж.Каччини, Ф.Кавалли, А.Кальдара, Дж.Каччини, А.Лотти, Ж.-Б.Люлли, Я.Пери, А.Скарлатти, Страделла, Б.Марчелло, К.Монтеверди Дж.Перголези, Г.Персел, Г.Телеман, Г.Щютц)

2.Ария русского композитора 18 – начала 19 в. и «новая русская школа» (М.Березовский, Ф.Дубянский, Д.Бортнянский, М.Глинка, А.Верстовский, С.Давыдов, А.Даргомыжский, К.Кавос, О.Козловский, В.Пашкевич, М.Соколовский, Е.Фомин; А.Бородин, Ц.Кюи, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков)

3. Русская народная песня (по выбору; в классической обработке)

2 семестр

1.Зарубежная ария эпохи барокко (1600-1760) (И.Бах, А.Вивальди, А.Габриэли, Г.Гендель, Дж.Каччини, Ф.Кавалли, А.Кальдара, Дж.Каччини, А.Лотти, Ж.-Б.Люлли, Я.Пери, А.Скарлатти, Страделла, Б.Марчелло, К.Монтеверди, Дж.Перголези, Г.Персел, Г.Телеман, Г.Щютц)

2.Ария зарубежного композиторов (по выбору)

3.Романс русского композитора (по выбору)

2 КУРС

3 семестр

1.Зарубежная ария эпохи классицизма (1730-1820) (Л.Бетховен, И.Гайдн, И.Глюк, А.Гретри, Н.Далейрак, Л.Керубини, Ж.-Б.Люлли, В.Моцарт, Ж.Рамо, Д.Чимароза, А.Сальери)

2.Ария русского композитора 19 в. (А.Аренский, М.Ипполитов-Иванов, Э.Направник, В.Ребиков, А.Рубинштейн, А.Серов, А.Симон, С.Танеев, П.Чайковский, А.Шефер; А.Бородин, Ц.Кюи, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков)

3.Романс или песня зарубежного композитора 18-19 в. (по выбору)

4 семестр

1.Ария зарубежного композитора эпохи романтизма (1815-1910) (В.Беллини, А.Бойто, Ж.Бизе, Р.Вагнер, Ш.Гуно, А.Дворжак, Г.Доницетти, П.Масканьи, Ж.Массне, Дж.Мейербер, С.Монюшко, Д.Обер, Дж.Пуччини, Дж. Россини, Б.Сметана)

2.Ария русского композитора 19 в. (А.Аренский, М.Ипполитов-Иванов, Э.Направник, В.Ребиков, А.Рубинштейн, А.Серов, А.Симон, С.Танеев, П.Чайковский, А.Шефер; А.Бородин, Ц.Кюи, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков)

3.Романс или песня зарубежного композитора 19-21 в. (по выбору)

3 КУРС

5 семестр

1.Ария зарубежного композитора 19 в.

2.Ария русского композитора 2-я пол. 19 – нач. 20 в. (С.Василенко, В.Гартевельд, Р.Глиэр, А.Гречанинов, И.Держинский, М.Красев, А.Пашенко, С.Прокофьев, С.Рахманинов, И.Стравинский, Ю.Шапорин, В.Шебалин и др.)

3.Романс русского композитора (на выбор)

4.Романс, песня композитора советской эпохи (В.Беляев, С.Василенко, В.Гаврилин, Р.Глиэр, Э.Денисов, А.Долуханян, С.Дрезнин, И.Дунаевский, А.Животов, А.Журбин, В.Кикта, З.Левина, Ю.Левитин, М.Минков, А.Николаев, А.Пантыкин, Е.Подгайц, А.Подгорецкий, С.Прокофьев, Г.Свиридов, М.Таривердиев, Т.Хренников, Д.Шостакович и др.)

6 семестр

1.Ария зарубежного композитора (по выбору)

2.Ария русского композитора 20 – 21 вв. (С.Баневич, М.Вайнберг, К.Волков, Л.Десятников, Д.Кабалевский, В.Кобекин, Ю.Мейтус, К.Молчанов, А.Пантыкин, А.Петров, Е.Подгайц, В.Пьянков, Г.Седельников, А.Спадавеккиа, Т.Хренников, А.Чайковский, Р.Щедрин, Д.Шостакович и др.)

3.Романс или песня русского композитора (по выбору)

4.Ария или песня из оперетты, мюзикла или муз. спектакля (по выбору)

5.Народная песня

4 КУРС

7 семестр

Предварительное прослушивание дипломной программы из 5 произведений (3 арии и два романса или романс и песня)

Автор-составитель:

А.С. Рыжинский – ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор