

«История»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.01

Цель освоения дисциплины — формирование общекультурных компетенций посредством освоения знаний в области истории России, как интегративной части всемирной истории, определяющих рациональное поведение и непосредственное практическое применение специалистом этих знаний в своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку студентов к профессиональной деятельности;
- способствовать формированию у обучающихся социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами;
- развивать у обучающихся интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- сущность научных, художественных и религиозных представлений о мироздании;
- социальную значимость своей будущей профессии, основные школы, учения и концепции в сфере гуманитарных и социально-экономических наук;
- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
- место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития.

Уметь:

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности, способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры;
- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания;
- анализировать основные культурно-политические события в России и за рубежом;
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.

Владеть:

- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих профессиональных возможностей и путей повышений квалификации;

- методологией профессии, элементами планирования профессиональной деятельности;
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма;
- навыками анализа исторических источников;
- приемами ведения дискуссии и полемики.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК–3);
- способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК–4);
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим культурам (ОК–5);
- способностью к овладению культурой мышления, к обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК–6).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4 семестр, зачет — 3 семестр.

«Философия»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.02

Цель освоения дисциплины:

— формирование целостного представления о философии как метанауке, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений в материальной природе, обществе и человеке.

Задачи дисциплины:

— анализ философских течений и доктрин как системы общечеловеческих представлений о действительном мире;
— изучение принципов образования и развития философских представлений в их взаимодействии с естественными и гуманитарными науками;
— анализ оснований связи между философией и мировыми религиями;
— роль выдающихся мыслителей прошлого и настоящего в объяснении сущности реальной действительности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— социальную значимость своей будущей профессии, основные школы, учения и концепции в сфере гуманитарных и социально-экономических наук;
— этические нормы, регулирующие человеческие отношения и жизнь общества;
— особенности исторического взаимодействия музыки и других видов искусства;
— этические нормы, регулирующие человеческие взаимоотношения;
— основные философские понятия и категории;
— закономерности исторического развития общества;
— место человека в историческом и социокультурном процессе;
— факторы социокультурных изменений;
— основные достижения отечественной и мировой философии;
— выдающихся творцов философии и науки;
— основную научную литературу по истории философии;
— основных представителей философии, науки, государства, церкви;
— основополагающие подходы и методы к изучению проблем философии (цивилизационный, эволюционный, просветительский);
— философскую терминологию.

Уметь:

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности, способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры;
— использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности;
— самостоятельно работать с философскими текстами с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей и жанров;
— самостоятельно преодолевать культурно-методологические трудности;
— использовать философские знания в практической деятельности;
— самостоятельно оценивать собственный уровень овладения философским знанием и определять потребность в дальнейшем изучении;
— применять полученные знания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня компетентности;
— использовать наиболее эффективные методы изучения научной литературы о философии.

Владеть:

- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих профессиональных возможностей и путей повышений квалификации;
- методологией профессии, элементами планирования профессиональной деятельности; основами ораторского, лекторского искусства, культуры ведения научной дискуссии;
- методами преломления в области музыковедения общей методологии истории, философии и психологии;
- методами организационной деятельности;
- понятийным инструментарием (культура и цивилизация, морфология и структура философии, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства философии и др.);
- знаниями о глубинных явлениях мировой философии (причины кризисов философии, единые истоки философии и религии, влияние философии на экономическую и политическую деятельность и др.);
- представлением о философском взаимодействии различных явлений навыками адекватного прочтения научно-методических текстов по философии.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК–3);
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим культурам (ОК–5);
- способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК–6);
- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1).

Общая трудоемкость дисциплины — 8 з. е. (288 часов), аудиторная работа — 92 часа, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 6 семестр, зачет — 5 семестр.

«Иностранный язык»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.03

Цели освоения дисциплины:

- основной целью является формирование и развитие умений и навыков речевой деятельности на иностранном языке для осуществления профессионального общения с зарубежными коллегами в сфере концертно-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности;
- общеобразовательная цель заключается в приобщении студентов-музыкантов к зарубежным источникам информации, в расширении их общего и профессионального кругозора, в повышении культуры речи и возможности общаться с зарубежными коллегами;
- воспитательная цель заключается в подготовке обучаемых к налаживанию межкультурных (в широком смысле слова) связей, к уважительному отношению к духовным ценностям других народов.

Задачи дисциплины:

- овладение такими аспектами языка как фонетика, лексика и грамматика и их активное использование в речи;
- усвоение языкового материала — лингвистических, социолингвистических, культурологических, дискурсивных знаний, в том числе расширение словарного запаса за счет общеупотребительной, общенаучной, общепрофессиональной и специальной музыкаведческой лексики;
- овладение разными видами речевой деятельности (коммуникативными умениями, включающими умения в области разных видов чтения, аудирования, говорения и письменной речи, а также перевода профессионально ориентированных текстов музыкаведческого содержания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- 2000 лексических и фразеологических единиц общего и терминологического характера, обеспечивающих коммуникацию по профилю специальности;
- фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной речи в объеме, необходимом для повседневного межличностного общения в рамках изученных тем;
- грамматические особенности письменной и устной профессиональной коммуникации на иностранном языке;
- культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета, основные особенности официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы.

Уметь:

- использовать разные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности;
- читать, переводить, отвечать на вопросы по тексту, содержащему общеупотребительную и профессиональную терминологию на иностранном языке;
- самостоятельно работать с иностранной музыкаведческой литературой с целью получения профессиональной информации;
- излагать на иностранном языке прочитанную/прослушанную информацию;
- применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках изученных тем;
- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и по специальности, соблюдая правила речевого этикета;
- аннотировать и реферировать прочитанный (прослушанный) текст;

— подготавливать на иностранном языке сообщения и презентации по профилю работы.

Владеть:

- навыками диалогической и монологической речи на бытовые и профессиональные темы, а также основными навыками устной публичной речи (на материале по специальности);
- навыками восприятия на слух разговорно-бытовой и научной речи;
- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
- навыками ознакомительного, изучающего, просмотрового чтения аутентичных текстов на иностранном языке;
- основами, реферирования аннотирования и перевода иностранной музыковедческой литературы;
- лингвострановедческими и социокультурными знаниями о стране изучаемого языка и странах, говорящих на данном языке;
- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК–8);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 14 з. е. (504 часа), аудиторная работа — 288 часов, время изучения — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4, 8 семестры, зачет — 2, 5, 7 семестры.

«Эстетика»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.04

Цели освоения дисциплины:

- усвоение студентами знаний об основных исторических формах эстетического опыта и возникающих на его основе эстетических теориях и концепциях;
- выяснение основных особенностей сферы эстетического опыта в сравнении с религиозным, этическим, научным и обыденным опытом человека;
- выработка у студентов представления о соотношении эстетики как философской дисциплины и раздела аксиологии с ее общефилософскими основаниями и искусствоведением, историей искусства, историей культуры и др., как специальными науками;
- освоение корпуса соответствующих текстов и овладение правилами их интерпретации и навыками работы с ними.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть историю эстетики как реализацию основных исторических типов мировосприятия, существующих не изолированно, но связанных между собой логикой исторического процесса;
- представить различные эстетические теории и понятия как концептуальные схемы, эксплицирующие характерные особенности соответствующих исторических типов и в то же время как элементы, раскрывающие различные стороны проблемного поля эстетики, как философской науки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- сущность художественных представлений о мироздании;
- основные категории эстетики, особенности исторического взаимодействия музыки и других видов искусства;
- основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства.

Уметь:

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, роль искусства в развитии цивилизации;
- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания;
- использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности.

Владеть:

- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих возможностей и путей повышения квалификации;
- методологией эстетического анализа различных видов искусства;
- понятийным аппаратом в области истории и теории эстетики, способностью к художественному восприятию мира.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК–3);
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим культурам (ОК–5);
- способностью к овладению культурой мышления, к обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК–6);
- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
- способностью к пониманию эстетической основы искусства (ОПК–2).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 70 часов, время изучения — 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 8 семестр, зачет — 7 семестр.

«История искусств»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Базовая часть. Б1.Б.05

Цель освоения дисциплины:

— является формирование у студента знаний основных закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства.

Задачи дисциплины:

— изучение основных исторических этапов развития искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве, получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, художественных и технических характеристик, формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— этические нормы, регулирующие человеческие отношения и жизнь общества; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира; культуру России, её место в системе мировой цивилизации; общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, специфику отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства, искусство отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие памятники художественной культуры и творческие портреты мастеров.

Уметь:

— использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности; различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и содержание.

Владеть:

— методами преломления в области музыковедения общей методологии истории, философии и психологии; профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области искусства, методикой научно-исследовательской работы в области истории искусства, методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению, методами пропаганды искусства и культуры.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК–3);

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим культурам (ОК–5);
- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 1, 2 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 2 семестр, зачет — 1 семестр.

«История зарубежной музыки»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.06

Цель освоения дисциплины:

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

Задачи дисциплины:

— воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры у разных народов, раскрытия связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;
— раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
— органичное владение художественно-историческим материалом курса истории музыки в рамках избранной исполнительской специальности и других сферах будущей профессиональной просветительской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные этапы развития зарубежной музыки;
— направления и стили зарубежной музыки XVIII–XX веков;
— динамику развития ведущих композиторских школ и отдельных выдающихся композиторских личностей;
— необходимый музыкальный материал.

Уметь:

— ориентироваться в эволюции важнейших жанров западноевропейской музыки.

Владеть:

— практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных (в первую очередь вокальных) произведений;
— навыками работы с учебно-методической и научной литературой.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
— способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
— способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
— способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
— способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 13 з. е. (468 часов), аудиторная работа — 264 часа, время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 1, 2, 3, 4 семестры.

«История русской музыки»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.07

Целью освоения дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии русской музыкальной культуры и понимающих закономерности ее развития, умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса.

Задачами дисциплины являются:

— формирование у студента представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от древности до современности. Воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом. Раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм. Органичное владение художественно-историческим материалом курса истории музыки в рамках избранной исполнительской специальности и других сфер будущей профессиональной просветительской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы истории отечественной музыки (с конца XI до начала XX века);
- направления и стили отечественной музыки XVIII — начала XX века;
- динамику развития ведущих композиторских школ и отдельных выдающихся композиторских личностей в указанный период;
- необходимый музыкальный материал.

Уметь:

- ориентироваться в эволюции важнейших жанров русской музыки указанного периода.

Владеть:

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

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 6 з. е. (216 часов), аудиторная работа — 111 часов, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 5, 6 семестры.

«История русской музыки XX века»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.08

Цели освоения дисциплины:

— подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии русской музыкальной культуры и понимающих закономерности ее развития, умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса.

Задачи освоения дисциплины:

- обоснование исторического процесса развития русской музыкальной культуры, своеобразие национальной музыкальной традиции;
- раскрытие связей развития русского музыкального искусства с историческим процессом в целом и, в частности, с историей русского государства, общества и художественной культуры;
- анализ исторических типов русской музыкальной культуры на материале музыки и косвенных источников;
- анализ исторических и индивидуальных стилей на примере характерных образцов музыкального творчества, раскрытие воздействия крупных художественных явлений на развитие музыки и духовную жизнь общества;
- формирование навыков работы с научно-методической и научно-исследовательской литературой, отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий истории русской музыкальной культуры;
- подготовка к ведению самостоятельной исследовательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы истории отечественной музыки XX века;
- направления и стили отечественной музыки XX века;
- динамику развития ведущих композиторских школ и отдельных выдающихся композиторских личностей в указанный период;
- необходимый музыкальный материал.

Уметь:

- ориентироваться в эволюции важнейших жанров русской музыки XX века.

Владеть:

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

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);

- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 6 з. е. (216 часов), аудиторная работа — 114 часов, время изучения — 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен – 7, 8 семестры.

«Современная музыка»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.09

Цель освоения дисциплины:

- формирование у студента-вокалиста представления о логике процесса развития профессиональной музыкальной культуры в XX и начале XXI века.
- понимание новых композиторских техник.

Задача дисциплины

- знакомство с современными композиторами и их творчеством, в том числе и для расширения исполнительского репертуара.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития зарубежной музыки в XX — начале XXI века;
- направления и стили современной зарубежной музыки;
- ведущие композиторские школы и отдельные выдающиеся композиторские личности;
- необходимый музыкальный материал.

Уметь:

- ориентироваться в эволюции важнейших жанров западноевропейской музыки изучаемого периода.

Владеть:

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных (в первую очередь вокальных) произведений XX века;
- навыками работы с учебно-методической и научной литературой, описывающей процессы развития музыкальной культуры на современном этапе.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 34 часа, время изучения — 4 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 4 семестр.

«Сольфеджио»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.10

Цель освоения дисциплины:

— всестороннее развитие слуха, музыкального мышления и памяти в объеме, необходимом для профессиональной деятельности вокалиста.

Задачи дисциплины:

- выработка навыков свободного чтения нотного текста;
- накопление интонационно-стилистического багажа;
- формирование умения пения с листа со словесным текстом, с фортепианным сопровождением и в ансамбле;
- воспитание умения ориентироваться в ладовых связях мелодии и сопровождения, чувства ритма, осмысленного восприятия и интонирования музыкальной фразы и формы в целом, чувства музыкального стиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— интонационные и ритмические особенности вокальной музыки разных стилевых направлений.

Уметь:

- чисто, выразительно, ритмично интонировать с листа мелодику народной, старинной, классической и современной музыки одногласно и в ансамбле, сольфеджируя и под аккомпанемент;
- записать по памяти фрагмент знакомой мелодии из вокального произведения, нотируя запись по принципам вокальной группировки;
- записывать музыкальные диктанты (либо слушать небольшие мелодические фрагменты с последующим их пропеванием — «диктанты-молнии»).

Владеть:

- навыками определения на слух ладовых, ритмических, гармонических, фактурных особенностей музыкального текста;
- навыками самостоятельной работы.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК–3);
- способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК–4);
- способностью определять на слух и анализировать по нотному тексту музыкальную форму (ОПК–8);
- способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК–2);
- способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК–10);
- способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК–1.2).

Общая трудоемкость дисциплины — 11 з. е. (396 часов), аудиторная работа — 222 часа, время изучения — 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 2, 6 семестры, зачет — 4, 5 семестры.

«Гармония»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.11

Цель освоения дисциплины:

— является формирование у студентов-вокалистов представления о роли гармонии в процессе становления музыкальной формы произведения.

Задачи дисциплины:

- осознание закономерностей связи мелодии и гармонии, мелодии и фактуры в вокальном сочинении;
- ознакомление с историческим процессом изменения роли гармонии в музыке;
- развитие творческих способностей студентов через выполнение разнообразных заданий (письменные работы, игра на фортепиано).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные категории гармонии, ее элементы, функции в музыкальной системе;
- основные этапы и закономерности исторической эволюции гармонии.

Уметь:

- анализировать вокальные сочинения с точки зрения связи всех выразительных средств, направленных на выявление художественного — содержания произведения, в том числе и в стилевом аспекте;
- самостоятельно гармонизовать мелодию, сочинять аккомпанемент к мелодии.

Владеть:

- навыками гармонического анализа;
- навыками игры на фортепиано гармонических оборотов, последовательностей, секвенций, модуляций.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК–3);
- способностью определять на слух и анализировать по нотному тексту музыкальную форму (ОПК–8);
- способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК–1.2).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 74 часа, время изучения — 2, 3 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 3, зачет — 2 семестр.

«Анализ музыкальной формы»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.12

Цель освоения дисциплины:

— подготовка высококвалифицированных исполнителей и педагогов, обладающих высоким исполнительским уровнем и художественным мастерством, необходимым для успешного анализа музыкальных произведений разных стилей, жанров, форм.

Задачи дисциплины:

- развитие широкого музыкального кругозора;
- развитие художественно-аналитического мышления студентов в рамках лучших традиций отечественной музыкальной науки;
- стимулирование творческой инициативы студентов в анализе музыкальных произведений различных эпох, жанров, стилей;
- развитие у студентов умения самостоятельно работать над произведением.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров;
- системы и художественные возможности выразительных средств в музыке;
- принципы различий между разными исполнительскими интерпретациями сочинений.

Уметь:

- рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения;
- определять особенности бытования произведения в общественно-культурной жизни, его место и влияние на процессы развития музыкального искусства;
- использовать полученные знания в своей практической деятельности.

Владеть:

- навыками изложения и осмысления выводов по анализу музыкальных произведений.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК–3);
- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью определять на слух и анализировать по нотному тексту музыкальную форму (ОПК–8);
- способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК–10).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 70 часов, время изучения — 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4 семестр, зачет — 3 семестр.

«Сольное пение»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.13

Цель освоение дисциплины:

— формирование у студентов систематизированных знаний о возможностях певческого голоса и приемах вокальной техники.

Задачи дисциплины:

— выработка осознанного подхода к технологии голосообразования и голосоведения, умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Под руководством педагога студент должен воспитать в себе требовательность к выполнению своих обязанностей, навыки самоконтроля в процессе самостоятельной работы, приучить себя к ежедневному труду и усвоить режим работы, которому будет подчинена вся его дальнейшая профессиональная деятельность.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— обширный вокальный репертуар для своего типа голоса, включающий произведения разных стилей и эпох;
— особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, основы постановки и гигиены голоса;
— основные этапы развития вокального искусства;
— различные композиторские стили и их характеристики;
— основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской);
— искусство выдающихся представителей вокального исполнительства.

Уметь:

— самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений;
— осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
— прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
— пользоваться гармоническим слухом, развивать ощущение тембрового строя и сохранять устойчивость интонации;
— представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом;
— демонстрировать звуковое и техническое мастерство в различных стилевых контекстах;
— проявлять артистизм, исполнительскую волю, способность энергетически воздействовать на слушателей.

Владеть:

— основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры;
— методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре;
— певческим дыханием, кантиленой, различными приемами вокальной техники;
— навыками чтения с листа вокальных партий;
— навыками публичного исполнения;

- навыками актерского воплощения на сцене и умениями концентрировать внимание слушательской аудитории на процессе музыкального исполнения;
- осознанным подходом к технологии голосообразования и голосоведения, чистой интонацией, чистотой и естественностью тембра, основами певческого дыхания, основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков;
- опытом публичных выступлений.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК–7);
- способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК–4);
- способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК–5);
- способностью грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора (ПК–1);
- способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК–2);
- способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК–3);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК–5);
- способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);
- способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК–9);
- способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК–10);
- поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме (ПК–11);
- способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала, грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос обучающегося: расширять диапазон и качество тембра (ПК–15);
- способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК–1.1);
- способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК–1.2);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 62 з. е. (2232 часа), аудиторная работа — 566 часов, время изучения — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 2, 4, 6, 8, 10 семестры, зачет — 1, 3, 5, 7, 9 семестры.

«Фортепиано»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.14

Цели освоения дисциплины:

- совершенствование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, дающее возможность широкого использования фортепиано в профессиональной деятельности студента;
- осуществление пианистической подготовки в тесной взаимосвязи со многими музыкальными дисциплинами, прежде всего основной специальностью, циклом музыкально-исторических и теоретических курсов и др.;
- формирование у студента художественноэстетического вкуса посредством изучения широкого репертуара и постижение стилевых особенностей музыкальных произведений;
- практическое овладение техническими и выразительными возможностями инструмента в объеме, необходимом для дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- основные компонент музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста;
- принципы работы над музыкальным произведением и особенности репетиционного процесса;
- творческие стили композиторов различных эпох, начиная с добаховского времени и заканчивая композиторами XX века;
- специфику фортепианного письма композиторов;
- разнообразный фортепианный репертуар;
- различные приемы и методы работы над полифоническими произведениями, сочинениями крупной формы, этюдами, пьесами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- стилевые особенности клавирной и фортепианной музыки различных эпох, начиная с добаховского времени и заканчивая творчеством композиторов XX века;
- основной фортепианный репертуар;
- различные приемы и методы работы над полифоническими произведениями, произведениями крупной формы, пьесами и этюдами.

Уметь:

- исполнять музыкальные произведения на высоком художественном уровне, аккомпанировать и играть в ансамбле, свободно читать с листа;
- компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки;
- слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке;
- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту;
- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
- распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту;
- грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора;
- постигать ключевую идею музыкального произведения;
- демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности;
- создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения;

- демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации;
- демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно;
- воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;
- использовать владение фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведений;
- обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления;
- использовать наиболее эффективные методы изучения произведений;
- использовать исполнительство на фортепиано в своей профессиональной деятельности.

Владеть:

- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях;
- способностью к пониманию эстетической основы искусства;
- исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки;
- способностью демонстрировать навыки владения игрой на фортепиано;
- профессиональной терминологией;
- методологией анализа проблемных ситуаций и способами их решения.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК–7);
- способностью грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора (ПК–1);
- способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК–3);
- способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);
- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле (ПК–7);
- способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала, грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос обучающегося: расширять диапазон и качество тембра (ПК–15).

Общая трудоемкость дисциплины — 12 з. е. (432 часа), аудиторная работа — 147 часов, время изучения — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 3,5,8 семестры, зачет — 2, 4,7 семестры.

«Вокальный ансамбль»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.15

Цели и задачи освоения дисциплины:

— подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в качестве концертного исполнителя - участника современного камерно-вокального ансамбля на всех стационарных объектах, предназначенных для концертной деятельности или специально подготовленных для разовых выступлений, в качестве концертного исполнителя-участника в области звукозаписи, телевизионного и радиовещания; подготовка студента к организации и ведению ансамблевого процесса во время рабочего, репетиционного, концертного интерактивного общения с певцами; воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к основополагающей роли фортепиано в условиях камерно-вокального ансамбля, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения; воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка, нотной нотации; особенностей того или иного художественного стиля, композиторского почерка; различий жанров ансамблевой камерно-вокальной музыки; владения певческой проблематикой (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение); воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания роли пианиста в камерно-вокальном ансамбле как важнейшего условия осуществления полноценного нерасторжимого замысла композитора с избеганием понятия «соло и аккомпанемент» в пользу принятия понимания единого авторского текста и равноправия участников ансамбля в соответствие замыслу автора; развитие необходимых практических навыков ансамблевой работы, в том числе - умения играть в ансамбле с листа, играть одновременно три и более нотных строчки, во время проведения урока или репетиции с вокалистом умения разъяснить замысел автора, указать роль фортепиано и голоса в общей ткани авторского текста, определить степень связи поэтического и музыкального текста, масштаб воплощения авторских идей в поэзии и музыке на уровне конкретного ансамбля; уметь разучить с вокалистом новое сочинение, особое внимание обращая на авторские тональности, подбирать ансамблевый репертуар с максимальным отражением тональных авторских предпочтений; развитие такого специфического качества, как «вокальный слух» (навыки различения «опертого», «открытого», «белого», «зажатого», «перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции, сведения о других специально вокальных характеристиках пения студент приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении занятий педагогов-вокалистов); умение понимать и учитывать акустические свойства фортепиано в сочетании с конкретными голосами и вокальными данными партнера по ансамблю, принимая во внимание весь исторический массив произведений, написанных исключительно для фортепиано и голоса; создавать общую акустическую среду во время выступления, исходя из нерасторжимых художественных задач исполняемого произведения; развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве, – коммуникативности, отзывчивости, желания помочь партнеру по ансамблю, самообладанию, выдержке, терпению, охвату общих исполнительских задач, способности донести их партнеру по ансамблю, обладать даром убеждения не в ущерб единому авторскому тексту, соответствовать музыкально-исторической правде в процессе изучения и исполнения сочинений, сохраняя актуальность для сегодняшнего дня принятых исполнителем трактовок; убедительному распределению роли авторского и личного начала в процессе изучения и исполнения; гармоничное развитие неповторимой

творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству и людям.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные композиторские стили, обширный концертный современный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса; основные нотные издания концертного репертуара.

Уметь:

— распознавать и анализировать художественные, композиционные, фактурные, технические особенности музыкальных произведений по нотному тексту и на слух; по результатам анализа и прочтения нотного текста в соответствии со стилем композитора воспроизводить текст в реальном звучании грамотно и убедительно; ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; демонстрировать навыки продвинутого чтения с листа с использованием вокальной партии; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения и уметь ее воплощать на сцене ярко, артистично, виртуозно; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора; самостоятельно применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам.

Владеть:

— способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства, исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в камерно-вокальном ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки; знаниями в области истории исполнительства в разрезе камерно-вокального ансамбля; широкой палитрой художественно-выразительных средств; профессиональной терминологией.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— (ОПК-4);

— способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);

— способностью грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора (ПК-1);

— способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3);

- способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);
- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле (ПК–7);
- способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК–9);
- способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК–10);
- способностью владеть навыками настройки голосового аппарата, поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме (ПК–11);
- способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК–1.1).

Общая трудоемкость дисциплины — 5 з. е. (180 часов), аудиторная работа — 76 часов, время изучения — 5, 6, 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 8 семестр, зачет — 6 семестр.

«Музыкальное исполнительство и педагогика»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.16

Цель освоения дисциплины:

— воспитание специалиста, владеющего основами музыкального исполнительства и педагогики и готового к педагогической работе.

Задачи дисциплины:

— раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей в контексте развития вокальной и прежде всего оперной музыки;

— научное обоснование основных принципов отечественной и зарубежной вокальной педагогики в контексте эволюции вокальной методики;

— анализ различных методов и приёмов преподавания и выявление наиболее рациональных из них;

— ориентирование в профессиональных ценностях тех явлений вокальной культуры, которые существуют и развиваются на основе преемственности традиций и новаторства;

— воспитания навыка исполнительского анализа;

— воспитания навыка самостоятельной работы с литературой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— историю вокального исполнительства, особенности наиболее значительных вокально-исполнительских стилей и особенности национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской);

— искусство выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох;

— основные принципы отечественной и зарубежной педагогики и различные методы преподавания;

— особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию процесса пения;

— основы музыкальной психологии: особенности слуха музыканта, психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления;

— психологические особенности разных возрастов, типов личности и темперамента;

— вокально-методическую литературу в области вокального искусства и сольный концертный репертуар.

Уметь:

— проводить урок и применять на практике различные педагогические методы и подходы при обучении пению;

— систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства;

— понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;

— самостоятельно работать с профессиональной литературой.

Владеть:

— методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач;

- методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом репертуаре трудностей;
 - вокально-музыкальной терминологией;
 - основами общей вокальной педагогики (предмет, задача, методология);
- полученными знаниями для решения различных профессиональных задач.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
- способностью демонстрировать понимание целей, задач учебной (педагогической) работы и основных принципов музыкальной педагогики (ПК–13);
- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК–14);
- способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала, грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос обучающегося: расширять диапазон и качество тембра (ПК–15);
- способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК–16);
- способностью ставить перед обучающимся оптимальные методические и творческие задачи, формировать навыки исполнительского анализа музыкального произведения (ПК–17);
- способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК–18).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 32 часа, время изучения — 9, 10 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 10 семестр.

«Музыкальная психология»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.17

Цель освоения дисциплины:

— углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких систематических знаний о законах психологии музыкальной деятельности.

Задачи дисциплины:

— овладение понятиями, раскрывающими психическую деятельность человека в процессе музицирования, восприятия и сочинения музыки;
— освоение основных методик анализа индивидуально-психологических особенностей людей;
— формирование навыков аналитической работы с информационными источниками в области психологии при решении конкретных задач межличностного общения и обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные направления и этапы развития музыкальной психологии как научной отрасли музыковедения и психологии;
— психологические особенности возрастных этапов индивидуального музыкального развития личности;
— психологические основы музыкальных способностей и одаренности и способы диагностики способностей и одаренности;
— принципы психологической организации музыкально-слуховых и мнемических процессов, а также управления ими;
— основы психологии музыкально-творческой деятельности.

Уметь:

— охарактеризовать индивидуальные особенности слуха, памяти, двигательной сферы, креативности музыканта;
— выделять психологическую сторону индивидуальных трудностей при освоении профессионального мастерства;
— критически оценивать информационное содержание источников в mass-media и internet, посвященных психологическим проблемам и трудностям людей.

Владеть:

— приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности;
— приемами снятия межличностного напряжения и установления профессионального контакта;
— психотехникой психологической мобилизации, повышения индивидуального уровня творческой работоспособности.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК–2);

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК–3);
- способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК–6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–9);
- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей (ПК–14);
- способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала, грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос обучающегося: расширять диапазон и качество тембра (ПК–15);
- способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК–16);
- способностью ставить перед обучающимся оптимальные методические и творческие задачи, формировать навыки исполнительского анализа музыкального произведения (ПК–17);
- способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК–18).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 3, 4 семестры.

«Методика обучения»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.18

Цель освоения дисциплины:

— воспитание специалиста, владеющего основами вокальной методики и готового к педагогической работе.

Задачи дисциплины:

— изучение основных принципов отечественной и зарубежной вокальной педагогики;
— анализ различных методов и приёмов преподавания и выявление наиболее рациональных из них;
— изучение особенностей строения и работы голосового аппарата певца и психофизиологии пения;
— воспитание умения пользоваться данными науки в практической педагогической работе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики;
— различные методы и приёмы преподавания;
— особенности строения и работы голосового аппарата певца;
— акустику и психофизиологию процесса пения;
— основы музыкальной психологии: особенности слуха музыканта, психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления,
— психологические особенности разных возрастов, типов личности и темперамента;
— вокально-методическую литературу.

Уметь:

— применять на практике различные педагогические методы и подходы при обучении пению;
— систематизировать знания в области теории вокального исполнительства, понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;
— пользоваться справочной и методической литературой.

Владеть:

— методикой постановки голоса;
— методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом репертуаре трудностей;
— вокально-музыкальной терминологией;
— основами общей вокальной педагогики (предмет, задача, методология).

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
— поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме (ПК–11);
— способностью демонстрировать понимание целей, задач учебной (педагогической)

- работы и основных принципов музыкальной педагогики (ПК–13);
- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК–14);
 - способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала, грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос обучающегося: расширять диапазон и качество тембра (ПК–15);
 - способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК–16);
 - способностью ставить перед обучающимся оптимальные методические и творческие задачи, формировать навыки исполнительского анализа музыкального произведения (ПК–17);
 - способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК–18).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4 семестр, зачет — 3 семестр.

«Камерное пение»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.19

Цель освоения дисциплины:

— изучение камерной вокальной музыки во всем ее многообразии.

Задачи дисциплины:

— разносторонняя подготовка студентов – вокалистов к самостоятельной концертной деятельности, овладение стилями исполнения камерной вокальной музыки;
— формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно – вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков, воспитание исполнительской и сценической культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— камерно – вокальный репертуар;
— историю развития камерных жанров в вокальном искусстве;
— романсово – песенную литературу;
— традиции исполнения наиболее известных произведений камерно – вокального жанра различных композиторов;
— особенности различных композиторских стилей;
— основные законы орфоэпии;
— звукозаписи исполнения камерно – вокальной музыки современными певцами.

Уметь:

— проникать в содержание и стиль исполняемого произведения;
— работать с концертмейстером над музыкальным произведением, выстраивать репетиционный процесс;
— четко и ясно произносить текст, используя все модуляции голоса, поэтично и музыкально доносить текст до слушателя.

Владеть:

— произношением и лексикой на немецком, итальянском и французском языках;
— отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков, музыкальной формой;
— навыками прочтения музыкального и поэтического текста и воплощения его содержания в интонации, жесте, тембре.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК–7);
— способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК–4);
— способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК–5);
— способностью грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора (ПК–1);
— способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК–2);

- способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК–3);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК–5);
- способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);
- способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК–9);
- поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме (ПК–11);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 10 з. е. (360 часов), аудиторная работа — 96 часов, время изучения — 5, 6, 7, 8, 9 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 7, 9 семестры, зачет — 6, 8 семестры.

«Музыкальная информатика»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.20

Цель освоения дисциплины:

— изучение средств и методов специальной информатики для музыкантов — современной технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной деятельности.

Задача дисциплины:

— освоение практических навыков использования персонального компьютера, которые будут полезны во время учебы и в последующей профессиональной деятельности музыканта-исполнителя.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- сущность и значение информации в жизни современного общества, основные требования информационной безопасности;
- возможности современных музыкально-информационных технологий в части обработки информации, в частности, операционных систем, а также прикладных программных средств, разработанных для этой области; возможности нотно-графических программ и программ для компьютерной обработки фонограмм;
- принципы функционирования и возможности компьютерной и иной электронной техники в части создания и редактирования фонограмм и видеозаписей.

Уметь:

- формулировать требования к необходимым средствам информационно-компьютерной и электронной техники, обеспечивающей творческую и педагогическую деятельность исполнителя;
- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

Владеть:

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
- методами компьютерной обработки фонограмм и видеозаписей;
- методами компьютерной работы с нотными текстами;
- современными средствами передачи информации с использованием сети Интернет.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–9);
- способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК–16).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 37 часов, время изучения — 1, 2 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 2 семестр.

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.21

Цели освоения дисциплины:

- формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;
- укрепление гражданской идентичности;
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

Задачи дисциплины:

- преодоление узковедомственного подхода федеральных органов власти при решении обозначившихся проблем и наметить систему векторных межведомственных взаимодействий, при широком взаимодействии с институтами гражданского общества и направлено на преодоление разобщенности в их деятельности;
- отработка единой последовательной системной государственной программы действий в сфере культуры, которая закрепляла бы систему соответствующих целей, приоритетных направлений и основных государственных мер;
- обеспечение информационной безопасности Российской Федерации, сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей и национально-культурной идентичности народов России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные цели и задачи государственной культурной политики в современной России;
- инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры;
- основные направления государственной культурной политики современной России;
- культурное наследие народов Российской Федерации;
- содержание и приоритеты региональной культурной политики;
- международная культурная политика Российской Федерации;
- сохранение культурного наследия народов России.

Уметь:

- применять терминологию и лексику культурологии, теории культурной политики;
- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и региональной культурной политики;
- ориентироваться в историко-культурном пространстве, определять цели, задачи, принципы организации различных форм культурной деятельности населения;
- определять результативность государственной культурной политики;
- использовать компьютерные технологии для обработки информации о культурных процессах, применять компьютерную технику для решения прикладных задач культурной деятельности.

Владеть:

- методами изучения и использования историко-культурного наследия народов РФ;
- методами и механизмами управления в сфере культуры РФ;
- методами разработки и реализации культурных программ и технологий; современными технологиями поиска, хранения, обработки и систематизации информации.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК–3);
- способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК–4);
- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 40 часов, время изучения — 1 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 1 семестр.

«Безопасность жизнедеятельности»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.22

Цель освоения дисциплины:

— формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности человека.

Задачи дисциплины:

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

— реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

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

— прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— 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.

Уметь:

— эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;

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

Владеть:

— умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК–2);

— способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК–11);

— владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК–9).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 2 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 2 семестр.

«Экономика»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.23

Цели освоения дисциплины:

- формирование теоретической базы (концептуальной и методологической) и практических навыков анализа экономических явлений и процессов на микро и макро-уровне;
- формирование экономического образа мышления.

Задачи дисциплины:

- обеспечить знание и понимание основных микроэкономических и макроэкономических терминов, понятий, моделей и концепций, добиться грамотного использования экономической терминологии в профессиональной устной и письменной речи;
- дать углубленное представление о принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро и макро-уровне;
- сформировать навыки использования теоретических моделей для анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической политики на микро и макро-уровне.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы и события экономической истории.

Уметь:

- использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности;
- использовать современные технические средства и информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач.

Владеть:

- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих профессиональных возможностей и путей повышений квалификации;
- методами организационной деятельности;
- навыками практического применения базовых методов математического анализа.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК–2);
- способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК–4).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 6 семестр. Промежуточная аттестация: зачет –6 семестр.

«Правоведение»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.24

Цель освоения дисциплины:

— формирование у студентов системного представления о государственно-правовых явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; повышение уровня их правового сознания и правовой культуры, необходимых для качественной организации последующей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

— изучение вопросов происхождения государства и права, его становления как историко-культурного и политического явления;

— исследование понятия государства, его признаков, сущности и социального назначения, функций государства, типологии государств;

— изучение формы государственного устройства, формы правления современных государств и государственно-правовых (политических) режимов, механизма государства и его структурных элементов;

— анализ проблем правопонимания, исследование признаков и сущности права, его принципов и источников;

— изучение понятия и видов правомерного поведения; анализ признаков и состава правонарушения, рассмотрение понятия и видов юридической ответственности;

— исследование концепции правового государства, понятия законности и правопорядка в обществе;

— рассмотрение конституционных черт современного российского государства, комплекса основных прав и свобод человека, механизма их защиты;

— изучение основ гражданского, административного, семейного, наследственного, трудового, уголовного, экологического права;

— анализ правового регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере, законодательных и нормативных актов в области защиты информации и государственной тайны.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные положения теории государства и права, отраслей права Российской Федерации, их взаимосвязь; основы общемировой истории возникновения, формирования и развития государства и права.

Уметь:

— применять полученные знания в области теории и основных институтов отечественного права.

Владеть:

— основными методами и приемами практической работы в области правового обеспечения профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК–2);

— способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК–4);

— способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим культурам (ОК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 5 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 5 семестр.

«Физическая культура и спорт»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.25

Цели освоения дисциплины:

— 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:

- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;
- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил организма;
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха;
- овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения качества результатов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- механизмы процессов саморазвития и самореализации личности;
- технологию и методику самооценки;
- научно-практические и теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития личности.

Уметь:

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
- планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач — использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития;
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития;
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения социальной и профессиональной деятельности. **Владеть:**

Владеть:

- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих возможностей;
- средствами саморазвития и самореализации — средствами и методами укрепления здоровья;
- средствами и методами укрепления здоровья;
- методикой физического самосовершенствования для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–10).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 40 часов, время изучения — 1 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 1 семестр.

«Теория музыки»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.26.

Цель освоения дисциплины:

— закрепление знаний, полученных студентами в среднем профессиональном учебном заведении, а также освоение основ теории музыки лицами, не получившими законченного среднего профессионального образования.

Задачи дисциплины:

- знакомство с основными элементами музыкального языка, выработка профессиональной музыкальной грамотности;
- создание прочной базы для успешного овладения общепрофессиональными музыкальными дисциплинами;
- привитие навыков самостоятельной работы над исполняемым произведением.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы музыкального языка.

Уметь:

- строить гаммы, интервалы, аккорды, а также определять и разрешать их во всех тональностях, группировать длительности в различных размерах;
- анализировать вокальные сочинения с точки зрения тонального развития, интервального состава мелодии;
- определять аккорды и аккордовые последовательности в фортепианном сопровождении с несложной фактурой.

Владеть:

- навыками грамотного нотного письма и элементарного анализа музыкального произведения.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК–3);
- способностью определять на слух и анализировать по нотному тексту музыкальную форму (ОПК–8);
- способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК–10);
- способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК–1.2).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 40 часов, время изучения — 1 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 1 семестр.

«История исполнительского искусства»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.27

Цель освоения дисциплины:

— раскрыть историю развития вокального исполнительского искусства и педагогики в контексте не только музыкальной, но и мировой культуры в целом.

Задачи дисциплины:

- характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ;
- выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и прежде всего оперной музыки;
- раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
- раскрытие зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства;
- ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных школ и эпох;
- ориентирование в профессиональных ценностях тех явлений вокальной культуры, которые существуют и развиваются на основе преемственности традиций и новаторства;
- воспитания навыка исполнительского анализа;
- воспитания навыка самостоятельной работы с литературой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю вокального исполнительства;
- особенности наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
- особенности национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской);
- искусство выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох;
- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
- вокально-методическую литературу.

Уметь:

- систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства;
- понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;
- самостоятельно работать с профессиональной литературой.

Владеть:

- профессиональной лексикой;
- полученными знаниями для решения различных профессиональных задач.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);

- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 5 з. е. (180 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 6 семестр, зачет — 5 семестр.

«История музыкально-театрального искусства»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.28

Цель и задача освоения дисциплины: дать студенту (будущему оперному актеру) комплекс знаний в области работы по созданию оперно-сценического образа и исполнению оперного спектакля для непосредственного практического применения выпускником этих знаний в своей профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные этапы и ключевые события в развитии оперно-сценического искусства в России и в мире, а также выдающихся деятелей (актеров, дирижеров и режиссеров) музыкальных театров.

Уметь:

— практически использовать приобретенные в консерватории знания в области актерского мастерства.

Владеть:

— способностью к осмыслению развития оперно-сценического искусства в историческом контексте с другими видами искусства.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);

— способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);

— способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);

— способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 7 семестр. Промежуточная аттестация: зачет – 7 семестр.

«Актерское мастерство»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.29

Цель освоения дисциплины:

— всесторонняя подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Воспитание у студентов практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, умение целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах, формирование первоначальных навыков пластической ориентации в музыке, начальное развитие актерской техники.

Задачи дисциплины:

— освоение основных элементов, механизмов, содержательно-процессуальных актов профессионального образно-речевого мышления, как условия формирования вокально-сценического мастерства. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнительским мастерством артистов музыкального театра.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития вокального искусства;
- различные композиторские стили, их характеристики;
- искусство выдающихся представителей вокального исполнительства.

Уметь:

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения.

Владеть:

- навыками актерского воплощения на сцене и умения концентрировать внимание слушательской аудитории на процессе музыкального исполнения;
- осознанным подходом к технологии голосообразования и голосоведения, чистой интонацией, чистотой и естественностью тембра, основами певческого дыхания, основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков;
- навыками работы в историческом костюме, необходимыми в создании полноценного сценического образа, развитым воображением, сценическим вниманием, выработанными;
- навыками сценического существования в предлагаемых обстоятельствах, навыками использования грима различных типов, стилей и характеров, обусловленных сценической задачей, основами макияжа; опытом публичных выступлений.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
- способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК–3);
- способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального

текста (ПК–5);

— способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);

— способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле (ПК–7);

— способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);

— готовностью к творческому взаимодействию с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле (ПК–12);

— способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК–1.1);

— готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле (ПСК–1.3).

Общая трудоемкость дисциплины — 6 з. е. (216 часов), аудиторная работа — 156 часов, время изучения — 1, 2 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 2 семестр, зачет — 1 семестр.

«Класс музыкального театра»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.30

Цель освоения дисциплины:

— научить студента самостоятельно творчески решать задачи в области «класса музыкального театра» (оперно-сценического искусства).

Задачи дисциплины:

— обучение студентов мастерству оперного актера, соответствующего заветам К. С. Станиславского: «Оперный певец имеет дело не с одним, а сразу с тремя искусствами, т. е. с вокальным, музыкальным и сценическим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные законы искусства, сформулированные К. С. Станиславским, теоретические основы учения Ф. И. Шаляпина и других выдающихся деятелей музыкально-театрального искусства.

Уметь:

— пользоваться основными законами музыкального театра (элементами актерского мастерства «системы Станиславского») самостоятельно работая над ролью при создании оперно-сценического образа.

Владеть:

— различными элементами актерского мастерства, навыками профессии оперного певца, приобретенными в работе над партией-ролью в Оперном театре Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК–7);

— способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК–4);

— способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);

— способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК–5);

— способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);

— способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле (ПК–7);

— готовностью к творческому взаимодействию с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле (ПК–12);

— способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК–1.1);

— способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 12 з. е. (432 часа), аудиторная работа — 294 часа, время изучения — 3, 4, 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 6 семестр, зачет — 4 семестр.

«Прохождение партий»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.31

Цель освоения дисциплины:

— всесторонняя подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре.

Задачи дисциплины:

— завершение музыкально-сценического воспитания студента. Практическое освоение всех стадий работы над партией-ролью. Овладение сценическим действием в пределах целого оперного произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основной вокальный репертуар для своего типа голоса; различные композиторские стили, их характеристики; основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской).

Уметь:

— самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партии в ансамбле, согласовывать с партнерами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения.

Владеть:

— методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре;
— навыками чтения с листа вокальных партий.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4);
- способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
- способностью грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора (ПК-1);
- способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4);
- способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5);
- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле (ПК-7);
- готовностью к творческому взаимодействию с дирижером и режиссером в

музыкальном спектакле (ПК–12);

— способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК–1.1);

— способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 12 з. е. (432 часа), аудиторная работа — 296 часов, время изучения — 7, 8, 9, 10 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 10 семестр, зачет — 8 семестр.

«Актерская пластика»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.32

Цели и задачи освоения дисциплины:

- раскрытие потенциально – выразительных возможностей тела;
- развитие у студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской деятельности и подчинение ее художественным задачам;
- помочь студенту освободиться от внутренней зажатости путем методически правильно подобранных танцевальных, пластических и ритмических упражнений;
- воспитание танцевальной координации на профессиональной основе, чтобы помочь студенту выстроить свою вокальную партию с эстетически грамотной пластикой и характером оперного персонажа;
- подготовка высококвалифицированных артистов, обладающих красивой осанкой, легкостью движений, выразительностью рук, поз и свободным ощущением себя в пространстве сцены;
- воспитать внимание артиста к нескольким объектам: одновременное общение с партнером и дирижером, развитие самоконтроля;
- воспитание художественного вкуса в свете стилевых особенностей разных эпох, умение обращаться с костюмом и аксессуарами (веер, плащ, шпага, шляпа, трость);
- воспитание творческой самостоятельности и инициативности студентов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- комплекс упражнений у станка и на середине зала (экзерсис), развивающий координацию тела, а так же совершенствующий и укрепляющий опорно-двигательный аппарат студента;
- манеры поведения людей разных эпох (XVI–XIX века);
- танцы разных эпох;
- знать особенности костюмов и аксессуаров разных эпох.

Уметь:

- профессионально выполнять комплекс упражнений у станка и на середине зала;
- различать стилевые особенности разных эпох;
- пластически выразить характер оперного персонажа;
- соединить пластику сценического движения с вокалом;
- работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях;
- исполнять танцы различных эпох;
- обращаться с костюмами и аксессуарами различных эпох;
- создавать собственные интерпретации художественных образов ярко, артистично, виртуозно.

Владеть:

- выразительными возможностями своего тела;
- правильной осанкой;
- красивой походкой;
- выворотностью ног, для правильного сценического шага;
- хореографической памятью;

- эстетической основой искусства;
- способностью к сотворчеству;
- способностью проявлять коммуникативные и адаптивные личностные качества.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–10);
- способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК–5);
- способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);
- способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК–1.1);
- готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле (ПСК–1.3).

Общая трудоемкость дисциплины — 10 з. е. (360 часов), аудиторная работа — 224 часа, время изучения — 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 6 семестр, зачет — 4 семестр.

«Теория музыкального содержания»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.01

Цель освоения дисциплины:

— стилистически корректное воспроизведение на фортепиано любой относящейся к формированию музыкально-аналитических подходов у обучающихся в области перспективных (актуальных) направлений в музыкальном искусстве.

Задачи дисциплины:

— освоение категориально-понятийного аппарата по проблемам теории музыкального содержания;

— выявление основных подходов и методов, сложившихся в различных направлениях изучения теории музыкального содержания;

— формирование навыков работы с первоисточниками по комплексу проблем теории музыкального содержания;

— формирование умения пользоваться категориями, понятиями, методами современных учений о музыкальном содержании при решении конкретных профессиональных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— наиболее выдающиеся произведения музыкального искусства периода четырех столетий — от барокко до XXI века, в соответствии с вокальной специальностью;

— характерные особенности композиторской стилистики различных национальных школ;

— основные теоретические источники по теории музыкального содержания.

Уметь:

— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах музыкального искусства;

— демонстрировать знание литературы по проблемам теории музыкального содержания;

— разбираться в вопросах теории и психологии музыкального сочинения;

— работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными и аудио-, видеоисточниками;

— аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм).

Владеть:

— научной и методической литературой по проблемам музыкального содержания;

— способностью представить современную картину музыкального искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний;

— способностью к осмыслению развития музыки в историческом аспекте, в контексте с другими видами искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);

— способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК–3);

- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 5 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 5 семестр.

«Оперный театр»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.02

Цель освоения дисциплины:

— формирование научно-исследовательских подходов у обучающихся в области перспективных (актуальных) направлений в музыковедении.

Задачи освоения дисциплины:

— знание оперы как целого, что подразумевает теоретическое освещение ее музыкальной и сюжетно-сценической драматургии от первого до последнего такта (анализ оперы «насквозь»).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— наиболее выдающиеся произведения музыкального искусства периода более чем двух столетий — XIX - начала XXI веков, в соответствии с музыковедческой специальностью;
— характерные особенности композиторской стилистики различных национальных школ;
— основные теоретические и исторические научные труды по теории и истории оперного искусства.

Уметь:

— ориентироваться в различных жанрах и исторических моделях опер, в композиторских стилях;
— демонстрировать знание литературы по проблемам истории и теории оперного искусства;
— разбираться в вопросах анализа того или иного оперного сочинения;
— работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными и аудио-, видеоисточниками;
— аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм).

Владеть:

— научной и методической литературой по проблемам теории и истории оперного искусства;
— способностью представить современную картину бытовая оперного жанра, различных межджанровых явлений (операх-микст, в которых жанр оперы объединяется с собственно музыкальными и внемузыкальными явлениями - мюзиклом, опереттой, концертом, вокальным циклом, кантатой, литературной композицией, драматическим театром и пр.) на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний;
— способностью к осмыслению развития жанра оперы в историческом аспекте, в контексте с другими видами искусства и литературы, с эстетическими идеями разбираемого исторического периода;
— навыками анализа современной оперной режиссуры;
— навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данной дисциплины.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК–10);

— способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 9 з. е. (324 часа), аудиторная работа — 222 часа, время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4 семестр.

«Репертуар XX века»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.03

Цели освоения дисциплины:

- начала XXI веков;
- подготовка высококвалифицированного специалиста, нацеленного на новые запросы современной музыкальной культуры;
- формирование у начинающего концертного исполнителя и будущего педагога представлений об обширной, но мало известной и мало изученной части вокального репертуара;
- выработка ориентации в панорамном спектре современных художественных направлений и ознакомление со спецификой исполнительской практики в данных областях;
- расширение профессионального кругозора и повышение общей гуманитарной культуры исполнителя, позволяющей более точно и адекватно оценивать природу происходящих в современном искусстве изменений и новаций;
- изучение актуальных проблем современного композиторского и исполнительского творчества с ориентацией на текущие процессы художественной жизни, знаковые события и проблемы;
- знакомство с новыми художественными тенденциями, как в музыкальном творчестве, так и в смежных видах искусства;
- обсуждение новых форм и методов музыкального просветительства и пропаганды музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и запросам личности в условиях глобальной информационной культуры.

Задачи дисциплины:

- представление панорамы композиторского творчества XX – начала XXI веков;
- ознакомление с важнейшими композиторскими техниками;
- демонстрация исторической преемственности и новаций в творчестве ведущих композиторов указанного периода;
- осветить отдельные эстетические, теоретические и исторические концепции музыкального искусства XX – начала XXI веков, оказавшие воздействие на творческую практику;
- рассмотрение проблематики современного музыкального творчества в контексте общехудожественных и исторических процессов;
- освоение не изучаемого в вузовских курсах истории музыки музыкального материала из области новейших композиторских и исполнительских практик;
- приобретение студентами реального слухового и зрительного опыта в виде знакомства с редкими нотными изданиями и рукописями, аудио и видеозаписями;
- экстраполяция приобретённых общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкального исполнительства и педагогики;
- практическая помощь студентам-вокалистам, нуждающимся в пополнении репертуара сочинениями XX и XXI веков для конкурсной и концертной практики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные тенденции, стили и направления композиторского творчества XX – начала XXI веков;
- новую систему категорий, понятий и терминов, отражающих и описывающих реалии современного искусства;

- специфические особенности и жанрово-эстетические проявления различных школ и направлений музыкального искусства XX–XXI веков;
- круг выдающихся имен, знаковых произведений и событий современной музыкальной и, в целом, художественной жизни России и зарубежья;
- основные жанрово-видовые направления современного искусства, актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества.

Уметь:

- ориентироваться в проблемах эволюции музыкального языка и композиторских технологий;
- ориентироваться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях современной культуры;
- внедрять в современную исполнительскую практику мало исполняемые произведения, составляющие основу репертуара XX века;
- формулировать профессионально компетентные суждения об актуальных проблемах современного музыкального и художественного творчества;
- соотносить конкретные музыкальные явления с общими художественными тенденциями в российском и мировом искусстве;
- корректно интерпретировать новейшие исполнительские технико-стилевые приёмы;
- пользоваться в процессе анализа произведений современной музыки и современного искусства в целом соответствующим категориально-понятийным аппаратом;
- формулировать аргументированную критическую оценку новых произведений музыкального и смежных видов искусства.

Владеть:

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений периода XX–XXI веков;
- навыками работы с учебно-методической и научной литературой;
- способностью аналитически осмысливать актуальные проблемы и процессы современного музыкального искусства;
- умением рассматривать их в широком контексте современной художественной культуры;
- способностью осваивать вокальный репертуар музыки XX–XXI веков и внедрять его в концертную практику и педагогику;
- умением высказывать аргументированное оценочно-критическое мнение относительно новых произведений современного музыкального и художественного творчества.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК–9);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 5 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 5 семестр.

«Учебный оперный репертуар»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.04

Цель освоения дисциплины:

— всестороннее и глубокое изучение оперных произведений различных исторических эпох и индивидуальных стилей.

Задачи дисциплины:

— формирование у студента представления об историческом развитии оперного театра; освоение категориально-понятийного аппарата по проблемам теории и истории оперы;

— формирование умения пользоваться категориями, понятиями, методами современного анализа оперы при решении конкретных профессиональных задач;

— формирование навыков работы с первоисточниками (имеются в виду конкретные оперные произведения – клавиры и партитуры, научная литература) по комплексу проблем теории и истории оперного искусства;

— выявление основных подходов и методов, сложившихся в области изучения оперного искусства;

— воспитание понимания специфики жанра и его связей с общим музыкально-историческим процессом знакомства с комплексным подходом к данному жанру, как отражающему собственно театральную специфику – режиссуру, сценографию, вокально-исполнительское искусство.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные этапы развития оперного театра, его направления и стили;

— ведущие композиторские оперные и вокальные школы;

— необходимый оперный материал.

Уметь:

— ориентироваться в различных жанрах и исторических моделях опер, в композиторских стилях;

— разбираться в вопросах анализа того или иного оперного сочинения;

— работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными и аудио-, видеоисточниками;

— аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм).

Владеть:

— практическими навыками определения того или иного оперного стиля;

— навыками работы с учебно-методической и научной литературой по данному предмету;

— научной и методической литературой по проблемам теории и истории оперного искусства;

— способностью к осмыслению развития жанра оперы в историческом аспекте, в контексте с другими видами искусства и литературы, с эстетическими идеями разбираемого исторического периода;

— навыками анализа современной оперной режиссуры.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК–9);
- способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК–16);
- способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК–1.1);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 6, 7 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 7 семестр.

«Менеджмент в музыкальном искусстве»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.02.01

Цель освоения дисциплины:

— овладение комплексом знаний и практических навыков по теории продюсерского дела, менеджмента культурных институтов, маркетинговому анализу их деятельности, рекламе, PR, а также социально-культурному проектированию и фандрейзингу.

Задачи дисциплины:

— развитие стратегического умения самостоятельно видеть и исследовать процессы в области искусства и культуры в контексте происходящих в стране социальных изменений;

— знакомство с методикой управленческой деятельности, планированием и практической реализацией продюсерских проектов;

— развитие креативного потенциала студента, способного как генерировать идею культурного проекта, так и, в результате, выстроить стратегию его реализации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— методологические основы и социальные факторы менеджмента;

— теорию организации и основы ее финансовой и правовой деятельности;

— специфику менеджмента в области культуры и искусства, его основные принципы, функции и технологию арт-менеджмента, теоретические основы функционирования рыночной экономики;

— виды и основные характеристики учреждений культуры, хозяйственный механизм их деятельности;

— роль маркетинга в управлении учреждением культуры;

— процессы, происходящие в отечественной концертной практике в контексте общих тенденций развития концертного менеджмента в международном концертном бизнесе.

Уметь:

— применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории;

— вести переговоры, письменные коммуникации в менеджменте;

— устанавливать отношения со СМИ;

— моделировать ситуации и разрабатывать решения, стратегические и тактические планы в системе менеджмента;

— составлять бизнес-план культурного проекта;

— формировать спонсорское предложение.

Владеть:

— навыками проведения деловых совещаний и переговоров, принятия управленческих решений;

— навыками планирования и практической реализации культурных и продюсерских проектов;

— пониманием процессов, происходящих в отечественной концертной практике в контексте общих тенденций развития концертного менеджмента в международном концертном бизнесе;

— технологией фандрейзинга культурного проекта;

— навыками социокультурного проектирования;

— навыками презентации проекта.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК–2);

— способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК–6);

— готовностью к творческому взаимодействию с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле (ПК–12).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 8 семестр.

«Источниковедение и текстология»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.02.01

Цель освоения дисциплины:

— подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в наследии музыкальной культуры, владеющих навыками исследования музыкально-исторических памятников и документов, умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса.

Задачи дисциплины:

— раскрытие значения источниковедения и текстологии как необходимых компонентов музыкально-исторического исследования;
— овладение понятийным аппаратом и методами источниковедения и текстологии, приемами источниковедческой и текстологической работы;
— знакомство с историей музыкальной текстологии, раскрытие связи между историей музыкальной текстологии и общими процессами в развитии музыкальной культуры и науки;
— подготовка к ведению самостоятельной исследовательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— ведущую проблематику текстологии и источниковедения;
— научные труды по музыкальной текстологии, пособия и исследования по источниковедению истории музыкальной культуры;
— типологию музыкально-исторических источников;
— исторические этапы в развитии музыкальной текстологии.

Уметь:

— выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования;
— излагать и осмысливать базовые представления по текстологии и источниковедению;
— пользоваться источниковедческими и текстологическими изданиями для извлечения информации с помощью их научного аппарата;
— обосновывать историческую и типологическую принадлежность музыкально-исторических источников.

Владеть:

— профессиональным понятийным аппаратом в области источниковедения и текстологии;
— методологией и навыками интерпретации музыкально-исторических источников;
— навыками по изучению, описанию и расшифровке источников нотного текста;
— приемами сравнения и классификации источников, отбора вариантов, передачи текста источников в издании.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
— способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);

- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 5 з. е. (180 часов), аудиторная работа — 76 часов, время изучения — 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 8 семестр.

«История вокальных стилей»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.02.02

Цель освоения дисциплины:

— воспитание у студентов понимания закономерностей и особенностей развития категории стиля, своеобразия эпохальных и национальных музыкальных традиций, индивидуальных манер и приемов; раскрытие связей развития вокально-исполнительских стилей с историческим процессом в целом, с историей общества и художественной культуры; анализ исторических типов вокальных стилей на материале музыки (нотных текстов и аудиозаписей), а также косвенных источников — литературных документов и научных исследований; анализ авторских стилей на примере выдающихся образцов композиторского творчества, раскрытие воздействия крупных художественных явлений на развитие музыки и духовную жизнь общества.

Задачи дисциплины:

— донесение стилевого содержания музыки до слушателей через осмысленное выразительное исполнение произведений в различных модусах: соло, в ансамбле, с оркестром, хором, при исполнении партии в музыкальном спектакле;

— обучение искусству стилевой интерпретации и привитие учащимся навыков, умений и знаний с целью подготовки к концертной деятельности и участию в музыкальных спектаклях; развитие у учащихся самостоятельности в работе над произведением, развитие способности к самообучению; выполнение методических работ, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные этапы развития музыкальных стилей, структуру этой категории в ее исторической изменчивости;

— основные и важнейшие стилевые явления в вокальной культуре Нового времени, уметь раскрыть их характерные черты;

— основные черты национальных вокальных стилей (итальянского, французского, немецкого, английского, русского);

— наиболее яркие индивидуальные проявления вокальных стилей и интерпретации их важнейших закономерностей в истории композиторского и исполнительства;

— вокально-методическую и общеэстетическую литературу в области теории и эстетики вокального искусства.

Уметь:

— самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений;

— осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

— прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

— систематизировать знания в области вокальной стилистики, понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;

— использовать в педагогической практике конкретные знания, полученные в результате освоения дисциплины (продолжать традиции своей исполнительской школы и национальной стилистики).

Владеть:

- методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре;
- навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);
- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК–1.4).

Общая трудоемкость дисциплины — 5 з. е. (180 часов), аудиторная работа — 76 часов, время изучения — 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 8 семестр.

«Сценическая речь»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.03.01

Цель освоения дисциплины:

— изучение теоретических и практических основ речи, необходимой будущим оперным и камерным певцам в их практической деятельности на сцене.

Задачи дисциплины:

- ознакомление будущих мастеров вокального искусства с основами выразительности слова на сцене;
- отработка навыков дикционной выразительности;
- подготовка речевого аппарата к занятиям вокальным искусством.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— общие основы теории сценической речи, методы тренинга и самостоятельной работы над речью.

Уметь:

— творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по созданию художественного образа в музыкальном театре; органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи.

Владеть:

— навыками создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями; поддерживать свою речевую форму и необходимое для творческой работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК–5);
- способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);
- готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле (ПСК–1.3).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 7 семестр. Промежуточная аттестация: зачет–7 семестр.

«Грим»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.03.02

Цель освоения дисциплины:

— является обучение студентов созданию необходимого для спектакля и контекста роли внешнего образа персонажа, используя основные средства и возможности грима.

Задачи дисциплины:

- привить студентам практические навыки пользования различными инструментами и материалами, применяемыми при гримировании;
- обучить студентов основным способам гримирования и коррекции, а также технике и практическим приемам создания грима;
- донести до будущих артистов важность и необходимость использования, при создании образа, опыта знаменитых актеров, а также теоретических знаний по физиогномике и теории грима;
- научить студентов, используя полученные практические навыки и теоретические знания, самостоятельно создавать грим, необходимый для роли.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные способы коррекции и различные стили грима.

Уметь:

— самостоятельно определить характер грима и использовать при его выполнении необходимые техники, средства и материалы.

Владеть:

— навыками гримирования настолько хорошо, чтобы суметь достаточно быстро и грамотно выполнить сложный острохарактерный грим, используя, полученные во время занятий знания и опыт.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК–5);
- способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК–6);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК–8);
- готовностью продемонстрировать пластичность телодвижений и умение ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле (ПСК–1.3).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 7 семестр. Промежуточная аттестация: зачет–7 семестр.