

«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.

Задача дисциплины:

— практическое применение специалистом полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

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 профессиональной деятельности (ОК–3).

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 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 музыкаловедческой 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 музыкаловедческого 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 музыкаловедческой 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).

Общая трудоемкость дисциплины — 10 з. е. (360 часов), аудиторная работа — 200 часов, время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4 семестр, зачет — 3 семестр.

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

— 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 — 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

Базовая часть. Б1.Б.05

Цель освоения дисциплины:

— 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:

— 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:

— 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:

— 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 к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК–5);
— способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей 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 — 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:

— подготовка высококвалифицированных экспертов, обладающих навыками исторического мышления, понимающих закономерности развития зарубежных музыкальных культур, а также умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса.

Задачи дисциплины:

- обоснование исторического процесса развития истории зарубежной музыки в её связи с мировой культурой и её национальными формами;
- анализ исторических типов музыкальной культуры на материале музыкальных произведений, вербальных первоисточников, иконографии и других исторических данных с использованием достижений гуманитарных наук и результатов изучения смежных видов искусств;
- обучение будущего специалиста основным навыкам научной работы (как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно), что позволит ему осуществлять авторскую деятельность в индивидуальных и коллективных сборниках и монографиях, исследовать музыкально-исторические процессы в сферах профессиональной и народной музыки, разрабатывать область социологии музыки, исследовать музыкально-исторические, музыкально-философские и музыкально-теоретические концепции, изучать музыкальные произведения в историческом контексте, осуществлять критическую деятельность;
- раскрытие исторической специфики художественного творчества в образах и формах музыкального искусства от прошлых эпох до современности, а также воздействия выдающихся образцов мировой музыкальной культуры и деятельности великих музыкантов на духовную жизнь общества;
- 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 исследовательской специальности и в других сферах будущей профессиональной просветительской деятельности;
- формирование навыков работы с историческими первоисточниками (нотированными рукописями, автографами, инкунабулами и палеотипами, и т.д.) в архивах, библиотеках и музейных хранилищах, а также с научной литературой на русском и иностранных языках, отбора и систематизации исторического материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- закономерности музыкально-исторического процесса, его периодизацию, научные труды, посвящённые истории музыки;
- исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур;
- художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от древности до XXI века;
- показательные и наиболее характерные образцы композиторского творчества в культурно-историческом контексте той или иной страны мира;

— научные труды и базы данных, посвящённые истории и теории музыки и музыкальному источниковедению.

Уметь:

— точно избирать методы, соответствующие задачам конкретного исследования, пользоваться международными каталогами и справочной литературой;
— излагать и критически осмысливать существующие представления об истории музыкального искусства;
— собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности;
— работать с рукописными первоисточниками и памятниками музыкального искусства;
— рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие как в синхронном (свойственным данной эпохе), так и в диахронном их значении (в условиях исторической преемственности), в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов.

Владеть:

— методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-исторических источников;
— принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произведений и художественных явлений в области музыкального искусства;
— навыками источниковедческой и музыкально-редакторской деятельности;
— методом конкретно-исторического рассмотрения явлений в связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи;
— профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории музыки; образным мышлением, способностью использовать художественную интуицию при трактовке и восприятии искусства;
— навыками эстетического анализа содержания музыкального произведения;
— навыками комплексного анализа новейших явлений зарубежного музыкального творчества;
— образной, грамотной речью и профессиональной лексикой, а также сбалансированным её использованием в своей просветительской деятельности при общении со слушателями.

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 специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 14 з. е. (504 часа), аудиторная работа — 288 часов, время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамены — 1, 2, 3, 4 семестры.

«История русской музыки»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.07

Цель освоения дисциплины:

— формирование у студента-композитора 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, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику;
- выработка у студентов способности к пониманию характерных моментов творческого процесса композитора, а также — учения дифференцировать общее и особенное у представителей различных школ и направлений.

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;
- использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой.

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 специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 5 з. е. (180 часов), аудиторная работа — 108 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

Цель освоения дисциплины:

— формирование у студента-композитора 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, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику;
- выработка у студентов способности к пониманию характерных моментов творческого процесса композитора, а также — учения дифференцировать общее и особенное у представителей различных школ и направлений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы истории отечественной музыки (XX — начала XXI века);
- направления и стили отечественной музыки указанного периода;
- 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;
- использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой.

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 специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 5 з. е. (180 часов), аудиторная работа — 89 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:

— ознакомление студентов с музыкальной культурой XX–XXI веков.

Задачи дисциплины:

— знакомство с важнейшими композиторскими техниками;
— освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства XX–XXI веков, оказавших воздействие на творческую практику.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные тенденции, стили и направления композиторского творчества XX–XXI веков;
— необходимый музыкальный материал.

Уметь:

— ориентироваться в проблемах эволюции музыкального языка и композиторских технологий.

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 специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 1, 2 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 2 семестр.

«Полифония»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.10

Цели освоения дисциплины:

— привить понимание, культуру полифонической логики в музыкальном мышлении, обогатить технологический арсенал будущего композитора разнообразием художественно-выразительных средств, приемов имитационной полифонии контрастного контрапункта, сформировать солидную теоретическую базу, необходимую и достаточную эрудицию в данной сложной музыкальной дисциплине.

Задачи дисциплины:

— сформировать у студента-композитора умение создавать (сочинять) как технологически несложные, так и композиционно-сложные построения в полифонической, гетерофонно-подголосочной и полипластовой фактурах вплоть до художественно-полноценных фуг и развернутых полифонических вариаций на заданные и сочиняемые самими студентами мелодии;
— воспитание у студентов навыков профессионального полифонического анализа фактуры произведений различного стиля и сложности).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— шедевры классической и современной музыки в полифонических жанрах.

Уметь:

— грамотно анализировать музыкальные произведения, в которых есть полифонический, гетерофонный, полипластовый типы фактуры.

Владеть:

— разнообразными формами и приемами полифонического письма (строгого, свободного и современного стиля);
— теоретической терминологией, используемой в практике полифонического варьирования, в искусстве имитации, контрапункта и фуги.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
— способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 10 з. е. (360 часов), аудиторная работа — 144 часов, время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 2, 4 семестры, зачет — 1 семестр.

«Гармония»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.11

Цель освоения дисциплины:

— воспитание у студента-композитора профессионального отношения к гармонии, понимания гармонии как важнейшей области музыкального мышления.

Задачи дисциплины:

- формирование навыков проблемного мышления;
- формирование представления о гармонии как интеллектуальном акте постановки и решении проблемы гармоническими средствами;
- формирование понимания смысла и значения отдельных звуковысотных систем и их элементов в контексте единой гармонической эволюции;
- формирование понимания роли и значения гармонической драматургии в формировании произведения как осмысленного целого.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- теорию и историю гармонии;
- основные принципы гармонической драматургии;
- нормы и особенности исторически разных гармонических систем и логику их смен;
- общую направленность гармонического процесса;
- аналитическую методологию курса, акцент на объяснительном, а не на описательном аспекте, на раскрытие смысла гармонического процесса в произведении, мотивированности всех его элементов.

Уметь:

- различать исторически разные гармонические системы по ведущим элементам, их связям, поведению центрального элемента, функциональным отношениям, принципам организации и т.д.;
- объяснить, как в конкретном шедевре связаны гармонические элементы, использованы те или иные формообразующие средства гармонии, в чем цель и смысл гармонического процесса, критерий гармонического мастерства;
- творчески выполнять письменные работы, акцент в которых делается не на имитации той или иной гармонической стилистики, а на развитии и разрешении характерной для данной системы проблематики, носителем которой является индивидуальная, специально сочиненная тема (понимаемая очень широко — как любой структурный инвариант, содержащий проблемное противоречие, являющееся основой гармонического процесса);
- отсюда тематизация всех формообразующих средств как критерий правильно выполненной письменной работы (такая установка сближает выполнение письменных заданий со специальностью (композицией), рождая полноценный, самостоятельно значимый творческий результат).

Владеть:

- навыками проблемного мышления как необходимого и характерного качества композитора, предполагающего объяснительный, а не описательный характер гармонических занятий;

- пониманием гармонии как процесса, с акцентом в исследовании на раскрытие его смысла, мотивированности всех его элементов; суммой знаний по теории и истории гармонии;
- умением различать исторически разные гармонические системы по ведущим элементам, их связям, поведению центрального элемента, функциональным отношениям, принципам организации и т.д.;
- логикой смен гармонических систем, обусловленных конкретной спецификой базового взаимодействия «горизонталь-вертикаль»;
- достаточным уровнем гармонического анализа, возможностью не только описать, но и объяснить то или иное гармоническое явление, структуру, гармоническую драматургию целого;
- практическими навыками сочинения гармонических композиций, в которых художественно убедительно реализована проблематика той или иной звуковысотной системы через продуманную гармоническую драматургию и имеется осознанное стремление к тематизации формообразующих средств;
- практическими навыками игры на фортепиано небольших построений, в которых сжато показаны характерные особенности той или иной гармонической системы.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознавания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК–7);
- способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения (ОПК–9);
- наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
- способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 12 з. е. (432 часа), аудиторная работа — 216 часов, время изучения — 5, 6, 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 6, 8 семестры.

«Музыкальная форма»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.12

Цель освоения дисциплины:

— научиться «владеть» течением музыкального времени в собственных произведениях, что является одним из решающих компонентов профессионального мастерства, научиться определять логику и детали формы в музыке XVII–XX веков как по нотному тексту, так и по результатам прослушивания произведения.

Задачи дисциплины:

— освоить теоретическую базу предмета;
— приобрести и развить практические навыки анализа музыкальных произведений;
— научиться творчески подходить к решению задачи составления схем формы проанализированных сочинений;
— научиться быстро и четко ориентироваться в партитурах разной сложности;
— научиться «схватывать» логику формы на слух;
— хранить в памяти множество примеров воплощения базовых для своего времени форм великими композиторами прошлого;
— научиться рассматривать музыкальную форму в контексте эстетических и философских воззрений данной эпохи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные типы форм классической и современной инструментальной музыки; особенности формообразования в жанрах вокальной музыки;
— основные принципы музыкальной драматургии оперы;
— на чем основываются важнейшие принципы музыкального формообразования в разных стилевых эпохах;
— строение основных форм-схем и особенности их использования в разных исторических условиях;
— основные этапы развития науки о музыкальной форме;
— примеры использования основных форм-схем в произведениях великих композиторов прошлого;
— иметь отчетливое представление о тесной взаимозависимости формы и содержания, необходимости поиска в своем произведении той, единственно необходимой формы воплощения, которую требует данная музыкальная мысль.

Уметь:

— распознавать музыкальную форму на слух и (или) по нотному тексту;
— замечать детали текста, их художественную функцию и характерность для данного стиля – авторского и эпохального;
— интерпретировать художественное значение всех элементов текста, их взаимодействие и роль в форме;
— определять музыкальную форму в произведениях XVII — первой половины XX вв., более обобщенно – форму в музыке второй половины XX века;
— четко и ясно излагать свои мысли о музыкальной форме;
— уметь определить логику формы в своих собственных произведениях.

Владеть:

- практическими навыками анализа музыкальных произведений разных эпох и стилей; техникой составления схем музыкальной формы, техникой анализа всех основных компонентов музыкального языка;
- терминологией, принятой в современной отечественной науке о музыкальной форме, навыками самостоятельной работы с партитурами, учебно-методической и научной литературой по проблематике дисциплины.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознавания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК–7);
- способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения (ОПК–9);
- наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
- способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 9 з. е. (324 часа), аудиторная работа — 144 часа, время изучения — 3, 4, 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 6 семестр, зачет — 4 семестр.

«Сочинение»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.13

Цели освоения дисциплины:

- формирование всесторонне развитой личности композитора, мастера, профессионала, ищущего свой индивидуальный путь в творчестве;
- воспитание всесторонне образованного художника, способного продолжать и развивать многовековые традиции мировой и отечественной музыки и претворять в своих произведениях вечные общечеловеческие проблемы.

Задача дисциплины:

- развитие творческих способностей студента посредством теоретического постижения и практического освоения базовых принципов теории и практики композиторского мастерства во всем его многообразии, во всех сферах бытования музыкального искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю отечественной и европейской музыки, основные современные достижения в профессиональной сфере композиторского творчества, а также быть знакомым с этическими законами, со смежными областями искусства и эстетическими и философскими направлениями.

Уметь:

- самостоятельно воплощать свои оригинальные музыкальные замыслы, грамотно и уместно применяя знания о формообразовании и различных профессиональных техниках.

Владеть:

- различными оркестровыми приёмами, выстраиванием баланса соотношения различных инструментов, всем арсеналом работы с голосом, возникшим в 20 веке; технологией MIDI, звукового синтеза, сэмплирования и другими необходимыми программно-аппаратными средствами для создания электроакустической композиции (в том числе интерактивной);
- навыками репетиционного процесса, организации исполнения собственного сочинения;
- всеми профессиональными составляющими композиторского ремесла;
- сочинять музыкальные произведения, раскрывающие внутренний мир художника, его эстетику, философию, с привлечением всего многообразия доступных ему средств композиторской техники.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
- способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке – от романса, песни до развёрнутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;

в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к кино- и телефильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для плёнки), интерактивные композиции (ПК-1);

— владением навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2);

— свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-3);

— способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК-6);

— способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-7);

— способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК-8).

Общая трудоемкость дисциплины — 77 з. е. (2772 часа), аудиторная работа — 540 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 тесной взаимосвязи со многими музыкальными дисциплинами, прежде всего – основной специальностью, циклом музыкально-исторических и теоретических курсов и др.

Задачи дисциплины:

- воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности;
- овладение пианистическими средствами выразительности и техническими приемами; необходимыми для раскрытия музыкальной образности интерпретируемых сочинений;
- развитие профессиональной самостоятельности студента, обучение различным исполнительским методам работы над произведением;
- накопление опыта публичного исполнения фортепианного репертуара (соло и в ансамбле);
- формирование концертно-просветительской и психологической готовности к осуществлению музыкально-культурной миссии в обществе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- 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.

Уметь:

- озвучивать партитуру (оркестровую, хоровую) на фортепиано;
- компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки;
- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту;
- слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звука;
- 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.

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.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК–8);

— наличием навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);

— способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 14 з. е. (504 часа), аудиторная работа — 270 часов, время изучения — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 2, 3, 5, 8 семестры.

«Чтение партитур»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.15

Цель освоения дисциплины:

— формирование у студентов-композиторов профессиональных навыков чтения оркестровых партитур разных составов и углубленное изучение особенностей их строения.

Задачи дисциплины:

- сформировать умение убедительно «воссоздавать» оркестровые партитуры на фортепиано как в обычном клавирном варианте, так и в виде «фортепианной партитуры» (ближе к оркестровому дирекциону), анализируя для этого функциональное взаимодействие всех компонентов целого;
- формирование высотного и тембрового внутреннего слышания партитуры и ее элементов;
- усвоение различных типов оркестровой фактуры и способов их переложения для фортепиано;
- усвоение различных типов фортепианной фактуры и умение адаптировать к ее особенностям специфически инструментальное изложение отдельных оркестровых партий; овладение навыками передачи на фортепиано разной степени насыщенности, сгущения и разрежения отдельных регистров оркестра;
- умение подчеркивать при исполнении на фортепиано отдельные динамические эффекты, в особенности связанные с инструментами медной духовой группы;
- освоение способов возможной редукции фигурационных элементов и фактурных линий: дублировок, удвоений и тембровых смещений;
- освоение способов возможного изменения реального диапазона.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- расположение инструментов и групп в партитурной системе; особенности записи партий транспонирующих (в том числе с октавным перемещением) инструментов и инструментальных партий во всех используемых ключах *до*;
- различные способы обозначения цифрованного баса и нотации флажолетов.

Уметь:

- свободно исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры или их фрагменты;
- правильно представлять себе тембровое и динамическое соотношение оркестровых партий и групп, основных и дополнительных элементов фактуры;
- создавать профессиональные фортепианные переложения оркестровых партитур (клавиры), а в отдельных случаях и своего рода зафиксированные «исполнительские» их трактовки, раскрывающие и углубляющие смысловую сторону произведений;
- уверенно и грамотно ориентироваться в достаточно сложном партитурном тексте, расположенном в развернутой системе нотоносцев и включающем разные оркестровые группы.

Владеть:

— техникой чтения оркестровых партитур; навыками быстрого зрительного «охвата» и мысленно-слухового обобщения всех компонентов оркестровой ткани, особенно необходимыми при наличии в ней фактурных «разрывов», дублировок и перекрещиваний.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК–7);
- способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК–8).

Общая трудоемкость дисциплины — 6 з. е. (216 часов), аудиторная работа — 74 часа, время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4 семестр, зачет — 2 семестр.

«Профессиональная и педагогическая подготовка»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.16

Цель освоения дисциплины:

— подготовить студента к возможной педагогической и просветительской работе, завершить формирование высокопрофессиональной и всесторонне развитой личности композитора, способной делиться своими знаниями и умениями, продолжать лучшие традиции отечественной и мировой педагогики.

Задачи дисциплины:

— обобщение и суммирование полученных знаний и навыков как в профессиональном, так и в педагогическом модулях;
— осмысление на новом уровне пройденного материала по теории композиции, а также практического педагогического опыта в Школе сектора практики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— специальную литературу по теории и практике композиции, основы современной педагогики и музыкальной психологии, специфику преподавания композиции и дисциплин всего теоретико-музыковедческого комплекса; различные виды партитурной нотации и основные тенденции развития музыкального языка.

Уметь:

— анализировать и критически воспринимать собственную педагогическую деятельность, осознавать важность и необходимость просветительской роли композитора в современном мире; определять ведущие профессиональные задачи воспитания и обучения; самостоятельно планировать учебный процесс, разрабатывать методические планы и пособия, определять специфику педагогической работы групповых и индивидуальных занятий.

Владеть:

— методами психологического и художественного воздействия на ученика, методикой проведения урока, проверки теоретических знаний и творческих заданий; различными приёмами развития образного воображения и ассоциативного мышления; навыками интерпретации различных музыкально-исторических источников; профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории композиции.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–9);
- готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);
- способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с использованием современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим проблемам (ОПК–6);
- способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК–4);

- способностью демонстрировать понимание целей, задач образовательного процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК–9);
- владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально–теоретических дисциплин (ПК–10);
- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК–11);
- способностью демонстрировать высокую степень интеллекта и способностью увлечь учеников процессом сочинения музыки (ПК–12);
- владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность (ПК–13).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 18 часов, время изучения — 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:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–9);

- способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК–4);
- способностью демонстрировать понимание целей, задач образовательного процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК–9);
- владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально-теоретических дисциплин (ПК–10);
- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК–11);
- способностью демонстрировать высокую степень интеллекта и способностью увлечь учеников процессом сочинения музыки (ПК–12);
- владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность (ПК–13).

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

«Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.18

Цель освоения дисциплины:

— формирование у студента многоаспектного представления о педагогической деятельности, где необходимыми составляющими являются высоконравственные позиции человека, занимающегося воспитанием учащихся, профессионализм в конкретной области преподавания, умение организовать учебный процесс в соответствии с социально-эстетическими запросами сегодняшнего дня.

Задачи дисциплины:

— способствовать формированию всесторонне образованного, грамотного музыканта, подготовленного к педагогической деятельности; способствовать осознанию роли гармонии в создании музыкальной формы;

— способствовать осознанию роли теоретической составляющей в музыкальном мышлении исполнителя;

— формировать практические навыки по отдельным формам работы на уроках элементарной теории музыки и гармонии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные положения современной теории музыки, касающиеся средств музыкальной выразительности в области лада, мелодии и гармонии;

— основные методические принципы, обеспечивающие эффективное усвоение учениками изучаемого материала;

— динамику развития музыкального языка от эпохи барокко до настоящего времени;

— основные особенности учебного процесса и уметь организовывать его;

— специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;

— различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины.

Уметь:

— представлять практическую реализацию базовых основ курса в преподавательской работе;

— проводить самостоятельный поэтапный анализ разных типов педагогической ситуации;

— ориентироваться в основной методической литературе по всем разделам курса и уметь ею пользоваться в соответствии с поставленными задачами учебного процесса;

— грамотно выстраивать решения педагогических задач.

Владеть:

— различными способами подачи учебного материала;

— методикой обучения, методической литературой, психологической литературой, связанной с базовыми категориями, такими как восприятие, память, внимание, мышление;

— навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины;

— навыками мгновенной ориентации в теоретической, методической и практической составляющей в области главных музыкальных категорий (ритма, мелодии, гармонии);

— навыками составления заданий в разных формах работы;

— навыками контроля за правильностью выполнения заданий в различных формах работы.

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–5);
- способностью демонстрировать понимание целей, задач образовательного процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК–9);
- владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально–теоретических дисциплин (ПК–10);
- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК–11);
- способностью демонстрировать высокую степень интеллекта и способностью увлечь учеников процессом сочинения музыки (ПК–12);
- владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность (ПК–13).

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

«История оркестровых стилей»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.19

Цели освоения дисциплины:

- изучение основополагающих принципов анализа оркестровой стилистики;
- изучение лексической этимологии оркестровых стилей в контексте развития оркестрового мышления авторов различных эпох, эстетических направлений и национальных школ;
- освоение современных методик атрибуции оркестровых стилей;
- овладение навыками реконструкции исторических оркестровых стилей в творческой (композиторской и исполнительской) и исследовательской практике.

Задачи дисциплины:

- привить навыки лексического анализа исторического, в том числе – авторского оркестрового стиля (специфика оркестрового мышления, средства оркестровой выразительности и их логико-тектоническое соотношение в конкретном художественно-историческом преломлении, характерные особенности оркестрового инструментария и его исторические модификации в контексте развития оркестрового письма и др.);
- научиться извлекать методологию анализа оркестрового стиля, прежде всего, из рассматриваемого художественного явления (партитуры), а не из формализованных (общеупотребительных) методик и схем;
- выработать понятийно-терминологический инструментарий для подобного анализа;
- освоить опыт стилевой атрибуции оркестровой музыки, позволяющий выявлять онтологические взаимосвязи, а также характерные отличия оркестровой стилистики ведущих оркестровых мастеров различных национальных школ и художественных направлений;
- воспитать навыки целостного, морфологического восприятия оркестрового стиля, позволяющего использовать результаты стилевого анализа оркестрового письма в индивидуальной творческой и научной работе, в том числе – в области реконструкций исторических оркестровых стилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- лексические элементы, лежащие в основе оркестрового стилеобразования (оркестровые тембр, фактура, полифония, гармоническая вертикаль, акустика, динамика, агогика, тектоника, темпо-ритм, драматургия и др.);
- выразительные (технологические и художественные) свойства оркестровых инструментов и оркестровых групп в контексте исторического развития оркестрового письма;
- принципы формирования различных оркестровых составов, характерные особенности оркестровых палитр ведущих оркестровых мастеров разных эпох – от ранних форм коллективного музицирования Средневековья и Ренессанса до наших дней;
- правила оркестровой нотации в ракурсе исторического развития различных форм фиксации оркестровой музыки, включая нормативные (общепринятые) и частные (авторские) свойства партитурной нотации ведущих оркестровых мастеров различных эпох;
- возможности грамотного стилевого «восстановления» (реконструкции) оркестровых партитур различных эпох, а также методов научной аргументации подобной работы;
- наиболее яркие примеры дирижерских интерпретаций оркестровой музыки (включая «историческое» исполнительство), зафиксированные в звукозаписи.

Уметь:

- определять важнейшие стилеобразующие средства выразительности оркестрового письма и их логико-тектоническое соотношение (оркестровые тембр, фактура, полифония,

гармоническая вертикаль, акустика, динамика, агогика, тектоника, темпо-ритм, драматургия и др.);

— ориентироваться в различных понятийных определениях оркестровой стилистики (авторский стиль, стиль эпохи, стиль национальной школы, «большой» стиль и т.д.), а также устанавливать лексические и эстетические взаимосвязи и противоречия между этими номинациями;

— воспринимать оркестровый язык в различных содержательных ипостасях: в ракурсе синкретического единства пространственно-временных, пластических, вербальных и невербальных искусств; как самодостаточную область звуко-образного творчества, обладающего уникальными, сугубо оркестровыми свойствами художественного постижения мира;

— соотносить структурно-лексическую (языковую), образную, эстетическую характерность стилей в музыке с историческим развитием оркестрового мышления, находить сходства и различия в атрибуции оркестровых стилей и стилевых измерений смежных искусств, повлиявших на становление оркестровки (архитектура, визуально-изобразительные искусства, литература и др.);

— разрабатывать методологию анализа оркестрового стиля на основе конкретных художественных артефактов (оркестровых партитур), использовать классические и инновационные методики анализа оркестровой стилистики;

— определять стилевое соответствие наиболее ярких дирижерских интерпретаций оркестровой музыки разных эпох, осуществлять сравнительный анализ наиболее знаковых дирижерских трактовок оркестровых сочинений.

Владеть:

— навыками системного (структурно-лексического, логико-тектонического) анализа оркестровых партитур разных стилей;

— способностью атрибуции авторского и исторического оркестрового стиля по партитуре и фонографической записи оркестрового сочинения;

— практикой расшифровки и реконструкции различных исторических видов партитурной нотации («малоавторизованные» манускрипты ранних периодов развития оркестровки и др.);

— навыками работы со справочно-энциклопедическими источниками и исследовательской литературой по проблемам становления и развития оркестровых стилей;

— способностью определять возможности (внутренние и внешние) расширения современной оркестровой лексики;

— практикой использования результатов анализа оркестровой стилистики в индивидуальной творческой (композиторской, исполнительской), научно-аналитической и педагогической работе.

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 специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5);

— способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения (ОПК–9).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 6 семестр.

«Музыкальная информатика»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.20

Цели освоения дисциплины:

- изучение средств и методов специальной информатики для музыкантов;
- изучение 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:

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК–3);
- способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с использованием современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим проблемам (ОПК–6);
- владением навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК–2).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 1, 2 семестры. 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 к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК–5);
- способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК–6).

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:

— способностью 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–4).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 1 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 1 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:

- 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:

— 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 — 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:

- 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.

«Сольфеджио»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.26

Цели освоения дисциплины:

— максимально развить на практике навыки и умения по дисциплине, столь необходимые для композитора, то есть, по меткому замечанию Н. А. Римского-Корсакова, развить как «низшие», так и «высшие слуховые способности».

Задачи дисциплины:

— аккумулировать осознанное понимание различных видов развития, воспитания внутреннего слуха, памяти и ритма, важных для дальнейшей творческой деятельности;

— практически освоить теорию музыки;

— практически наработать навыки пения;

— развить музыкальное мышление как таковое;

— дальнейшее совершенствование механизмов слухового восприятия студентов, формирование музыкального мышления, развитие внутреннего слуха и музыкальной памяти в условиях работы с языковыми нормами музыки XX века;

— воспитание слуха раскрепощенного, готового к постоянной смене установок, открытого для восприятия нового;

— преодоление инерционности слуха, сформировавшейся на основе классической функциональности, равномерно-акцентной метрики, регулярного синтаксиса и прочих норм музыки предшествующей эпохи;

— расширение поля слухового внимания (вглубь фактуры);

— развитие гармонического и тембрового слуха;

— развитие музыкальной памяти в единстве с аналитико-синтезирующей деятельностью слухового сознания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— особенности музыкального языка произведений XX века в следующих аспектах: ладотональный, метроритмический, синтаксический, гармонический, фактурный; необходимые способы развития внутреннего слуха; основную методическую литературу по дисциплине сольфеджио.

Уметь:

— распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;

— записывать одноголосные и многоголосные диктанты различной ладово-гармонической структуры, в том числе – диктанты с оркестрового звучания (тембровые);

— распознавать на слух интервалы, сложные гармонические последовательности;

— постигать внутренним слухом музыкальный текст и точно его интонировать;

— воплощать творческие задачи;

— импровизировать;

— транспонировать.

Владеть:

— навыками интонирования и чтения с листа сложнολадовой музыки XX века (одноголосно; ансамблем; с текстом и аккомпанементом в диссонирующем сочетании с

мелодией; в ключах *До* одногласно со сменой ключей по ходу пения, двухгласно в разных ключах);

— навыками ансамблевого пения;

— навыками самостоятельной работы над заданиями для развития слуха и певческими упражнениями;

— различными видами записи музыкального текста;

— методами анализа музыкального текста;

— навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознавания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК–7);

— способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой–либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК–8);

— способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения (ОПК–9);

— наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10).

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

«Методика преподавания композиции»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.27

Цели и задачи освоения дисциплины:

— одной из важнейших задач современного образования и его совершенствования является подготовка музыкально-педагогических кадров.

Задача данного курса – дать студентам как общетеоретические, так и практические знания и навыки преподавания теории композиции и практического сочинения в среднем и высшем профессиональном звене. Необходимо в процессе обучения заботиться не только о профессиональной оснащённости педагога, но и о его гибком мировоззрении, то есть о формировании полноценной творческой личности будущего преподавателя. Таким образом может быть достигнута цель данного курса – подготовить студента к курсу педагогической практики и в целом к педагогической работе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- динамику развития музыкального языка от эпохи барокко до настоящего времени;
- различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины;
- основные методические принципы, обеспечивающие эффективное усвоение учениками изучаемого материала;
- принципы планирования учебного процесса (составление учебных планов, учебных программ, методических разработок, учебников и учебных пособий);
- традиционные и новейшие методики преподавания;
- основы современной педагогики и музыкальной психологии, назначение и роль композитора-преподавателя на современном этапе.

Уметь:

- излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства;
- пользоваться справочной литературой;
- проектировать и планировать педагогическую деятельность, определять ведущие профессиональные задачи воспитания и обучения;
- самостоятельно составлять планы учебных занятий;
- определять специфику педагогической работы как в группах разного возрастного уровня, так и индивидуальных занятий с учениками;
- выбирать необходимые методы и методики, исходя из конкретных задач.

Владеть:

- методом конкретно-исторического рассмотрения исторических явлений в связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи;
- профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории композиции.
- принципами организации концерта как возможного промежуточного итога учебно-творческого процесса;
- навыками интерпретации различных музыкально-исторических источников;
- принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства;
- методикой ведения урока, проверки теоретических знаний и творческих заданий.

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–5);
- способностью демонстрировать понимание целей, задач образовательного процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК–9);
- владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально-теоретических дисциплин (ПК–10);
- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК–11);
- способностью демонстрировать высокую степень интеллекта и способностью увлечь учеников процессом сочинения музыки (ПК–12);
- владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность (ПК–13).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 36 часов, время изучения — 4 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 4 семестр.

«Инструментоведение»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.28

Цель освоения дисциплины:

— овладение теоретическими знаниями, необходимыми для сочинения музыки для различных инструментальных составов.

Задача дисциплины:

— изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей, примеров использования в мировой музыкальной практике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с целью осознанного использования их в собственном композиторском творчестве;
- основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударных инструментах: штрихи, аппликатуру, особые приемы звукоизвлечения;
- основные прототипы современных музыкальных инструментов;
- правила записи партитуры.

Уметь:

— привести примеры использования конкретных инструментов в мировой музыкальной практике.

Владеть:

— навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);
- способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК–6);
- способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 1, 2 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 2 семестр.

«Инструментовка»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.29

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студента-композитора фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по инструментовке, необходимых в работе над партитурами произведений различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм;
- глубокое изучение творчества классиков и выдающихся композиторов современности является важнейшим средством для достижения этой цели.

Задачи дисциплины:

- углубление и расширение теоретической базы в области инструментовведения;
- получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры и принципах сочетания тембров в различных стилевых условиях;
- приобретение навыков в области практической инструментовки для различных групп и составов оркестра;
- формирование умений и навыков анализа оркестровых партитур.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- выразительные и художественно-технические возможности всех оркестровых инструментов и особенности их применения в оркестре;
- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;
- правила записи партитуры (партии транспонирующих инструментов и инструментов, нотируемых в ключах *do*).

Уметь:

- создавать, реконструировать и переосмысливать разнообразную оркестровую фактуру и соответствующим образом развивать ее в музыкальных произведениях различных жанров и форм;
- инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;
- анализировать инструментовку произведений выдающихся композиторов.

Владеть:

- техникой оркестрового голосоведения;
- навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины;
- иметь отчетливое представление о балансе оркестровой звучности при инструментовке сочинений для голоса или солирующего инструмента с оркестром, о связи оркестровой формы с общим содержанием музыкального произведения, о наиболее существенных чертах инструментовки крупнейших композиторов-классиков и выдающихся композиторов современности — с тем, чтобы сознательно использовать и развивать их опыт в своей творческой работе.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);

— способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК–1);

— свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК–3);

— способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5);

— способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК–6);

— способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 12 з. е. (432 часа), аудиторная работа — 216 часов, время изучения — 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 6, 8 семестры, зачет — 4 семестр.

«Современные композиторские и исполнительские техники»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.30

Цели освоения дисциплины:

- изучение основополагающих технологических новаций композиторов первой половины XX века;
- изучение базовых понятий и элементов, составляющих техники композиции до 1950 года;
- уяснение тесной связи техники и эстетики Новой музыки, связи конструктивных принципов новой композиции с художественными течениями, возникшими между двумя мировыми войнами;
- овладение современными методиками анализа Новой музыки.

Задачи дисциплины:

- привитие навыков анализа текстов посттональных композиций, в том числе составляющих суть авторских индивидуальных стилей отдельных композиторов;
- обучение логике композиции, существующей в новых условиях распада классическо-романтической тональности, взаимовлиянию логики построения звуковысотной системы и логики развития музыкальной формы, новых принципов связей с текстом (в вокальной музыке);
- освоение опыта стилистического анализа композиции на основе изучения новой семантики, привнесенной композиторами в 1910-20-е годы, нового смысла идиоматики музыки прошлых лет, и нового понимания музыкальности как таковой в разных индивидуальных стилях и направлениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные системы звуковысотной организации, сформированные в межвоенное двадцатилетие;
- основные изменения, произошедшие в отношении композиторов в отношении выразительных параметров каждого звука в отдельности и музыкальной композиции в целом;
- главные принципы формирования камерных и оркестровых составов, их связи с традициями прошлого и новаторские черты;
- главные принципы формообразования в Новой музыке, его связь с традицией и принципиальную новизну в построении музыкальной формы в целом;
- основной корпус литературных текстов, оставленных композиторами того времени (в переводах на русский язык) как одно из основных руководств в анализе их собственных сочинений, а также классическую музыковедческую литературу, посвященную анализу музыки названных композиторов.

Уметь:

- анализировать тексты посттональной музыки любых стилей и направлений на уровне определения типа звуковысотной организации (додекафония, гемитоника, расширенная тональность);
- ориентироваться в понятиях художественных стилей и направлений, представленных в искусстве XX века в их связи с музыкой (экспрессионизм, дадаизм, футуризм, неоклассицизм);
- четко представлять себе картину музыки межвоенного двадцатилетия, крайне

неоднородную и избыточивавшую противоречиями — как внутренними, так и внешними, а также изолированными явлениями композиторских техник (Айвз).

Владеть:

- навыками разных типов анализа одного и того же явления в музыке заявленного периода;
- умением атрибуции технологических новшеств и сравнения их употребления в музыке разных авторов;
- практикой стилизации различных композиторских техник;
- умением критично подходить к изучаемым техникам при желании использовать их и их производные в собственном творчестве.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5);
- способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения (ОПК–9).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 1 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 1 семестр.

«Музыкально-теоретические системы»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.31

Цели и задачи освоения дисциплины:

- владение знаниями в области истории музыкально-теоретической мысли, типологии музыкально-теоретических систем, позволяющими постигать междисциплинарный статус музыкальной теории, методы ее интеллектуальной рефлексии над практикой музыкальной композиции и степень их влияния на историческую эволюцию этой практики;
- преподавание музыкально-теоретических дисциплин в специальных профессиональных учебных заведениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- содержание основных этапов в истории музыкальной теории от Античности до современности.

Уметь:

- корректно реферировать основные идеи конкретной музыкально-теоретической системы, аргументированно относить ее к некоему типу, выделяя на фоне общего особенное, осознавать специфику ее методологии, связь с музыкальной практикой и стилевым репертуаром на базе которого она сформировалась, систематически излагать ее содержание; соотносить ту или иную музыкально-теоретическую систему с соответствующей философской и эстетической парадигмой; использовать в своей преподавательской деятельности возможность экскурса в историю музыкально-теоретических терминов и понятий.

Владеть:

- соответствующей типологией музыкально-теоретических систем, методологией их анализа, соотнесения с музыкальной практикой, навыками установления междисциплинарных связей, исторически-адекватной профессиональной лексикой.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 5, 6 семестры.

«Современный оперный театр»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.32

Цель освоения дисциплины:

- формирование у студентов-композиторов знания основных тенденций развития музыкального театра XX – начала XXI веков, существенных изменений содержательных, композиционно-драматургических и стилистических особенностей музыкально-сценических жанров;
- осознание исторической обусловленности переосмысления жанровых канонов и появления новых разновидностей («анти-опера», «миксты», «литературная опера», «хоровая опера», «инструментальный музыкальный театр» и др.), способных значительно обогатить и расширить современный репертуар.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть наиболее яркие явления отечественного и зарубежного оперного искусства XX–XXI веков;
- ознакомить с творчеством выдающихся деятелей мирового музыкального театра: дирижеров, режиссеров, хореографов-постановщиков, исполнителей;
- создать необходимый «фундамент» для возможных опытов в области собственного композиторского творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные тенденции развития музыкального театра в XX – XXI веках;
- этапы эволюции оперных жанров;
- наиболее яркие явления музыкально-театрального искусства XX – XXI веков, иметь представление о творческих достижениях национальных оперных школ и ведущих театров мира на рубеже веков;
- рекомендуемый музыкальный материал и видеозаписи.

Уметь:

- ориентироваться в проблемах современного музыкального театра;
- анализировать авторскую концепцию композитора, либреттиста, оперного режиссера, сценографа.

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами.

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 профессиональной деятельности (ОК–3);
- 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);
- готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2).

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

«Современный балетный театр»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.33

Цель освоения дисциплины:

— формирование у студентов комплекса знаний и умений, связанных с осмыслением теоретических и исторических основ балетного искусства и практикой критической оценки произведений современного балетного театра.

Задачи дисциплины:

— изучение основных принципов, определяющих специфику балетного театра как синтеза искусств, в котором музыка и хореография является одним из главных компонентов (что необходимо специалистам в области музыкальной журналистики для создания публикаций, касающихся произведений балетного театра);

— изучение специфики балетного жанра как сценического феномена и осознание диктуемых этой спецификой творческих и исполнительских проблем (тем самым специалисты в области музыкальной журналистики получают возможность не только профессионально рецензировать балетных спектакли, но и оценить ценность новаторских хореографических постановок);

— изучение закономерностей театральной практики проката спектаклей (что важно для специалистов в области музыкального менеджмента, которым необходимо умение адекватно «подавать» различные формы балетного спектакля).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— теоретические и исторические основы балетного театра и балетную терминологию (подобные знания помогут специалистам в области музыкальной журналистики создать компетентный отзыв о балетном спектакле в печатной статье, радио- или телевыступлении, провести профессионально точное интервью с деятелями хореографического искусства и т. п.);

— этапы формирования балетного спектакля в связи с этапами развития других видов искусства (в случае овладения данными знаниями специалисты в области музыкальной журналистики получают возможность наиболее полно отразить в своих критических работах ценность конкретного произведения балетного театра как такового и в его исторических связях с другими видами искусства);

— закономерности постановки того или иного произведения балетного искусства в исторической динамике (специалистам как в области музыкальной журналистики, так и музыкального менеджмента эти знания необходимы для объективной оценки данной постановки в ряду других стилизованных аналогов);

— основную литературу по истории и теории балетного искусства, как зарубежного, так и отечественного (что необходимо для свободного оперирования специальными знаниями при создании критических отзывов, текстов докладов, вступительных слов к концертам и т. п.).

Уметь:

— применить полученные знания при написании критической статьи, научного доклада на конференции, создании телепередачи и т. п.;

— квалифицированно оценить уровень исполнения как классической, так и современной постановки с точки зрения всех искусств, составляющих балетный спектакль;

- сравнить различные хореографические и исполнительские версии балетного спектакля и высказать обоснованное суждение о них;
- выявить новаторство/традиционность постановки нового спектакля и мастерства конкретного исполнителя.

Владеть:

- основной литературой по истории и теории балетного театра, как отечественного, так и зарубежного (свободное оперирование суммой подобных теоретических работ помогает лучшему осознанию балетного спектакля и его ценности специалистами как в области музыкальной журналистики, так и в области музыкального менеджмента);
- профессиональным языком балетного театра для создания работ, касающихся произведений данного искусства;
- теоретическими знаниями для решения практических задач (создания рецензий, текстов радио- и телепередач и т. п.; организации гастролей, концертов, фестивалей, конкурсов и т. п.), стоящих перед музыкальным журналистом и менеджером в области музыкального театра;
- навыками транскрипции («перевода» аутентичных текстов на современную систему записи).

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 профессиональной деятельности (ОК–3);
- 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);
- готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 6 семестр.

«Народное музыкальное творчество»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.34

Цели освоения дисциплины:

— формирование у студентов отчетливого представления о специфике музыкального фольклора и его роли в развитии отечественной музыкальной культуры.

Задачи дисциплины:

— развитие у студентов гуманитарного подхода к дисциплине. Воспитание способности к осмыслению музыкально-фольклористического процесса в широком контексте, в том числе, в аспекте «фольклор и композитор», стимулирующем интерес студентов к данной проблеме и способствующем формированию специальных профессиональных навыков. Создание необходимого «фундамента» для ощущения будущим дирижером национальных корней в оркестровых и оперных сочинениях русских композиторов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— критерии границ области музыкального фольклора, понимать специфические свойства народного музыкального творчества;
— основные жанры русского музыкального фольклора, их функциональные, структурные, содержательные и стилевые особенности;
— региональные фольклорные традиции России;
— основные этапы развития науки о музыкальном фольклоре.

Уметь:

— охарактеризовать специфические качества фольклора и выявить их взаимодействия;
— обозначить жанрово-определяющие свойства предложенных образцов фольклорных текстов;
— раскрыть особенности региональных музыкально-фольклорных традиций;
— сформулировать ведущие тенденции развития научной мысли о народной музыке на основных этапах ее изучения;
— назвать основные публикации по музыкальному фольклору, имена собирателей и исследователей народного творчества.

Владеть:

— навыками самостоятельной работы с научной литературой;
— возможностью осуществить детальный музыкальный анализ произведений музыкального фольклора;
— практическим опытом эстетической оценки явлений музыкального фольклора, а также осмысления произведений музыкального искусства в аспекте проблемы «композитор и фольклор».

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);
— способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознавания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 5 з. е. (180 часов), аудиторная работа — 102 часа, время изучения — 2, 3 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 3 семестр.

«Массовая музыкальная культура»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.35

Цели освоения дисциплины:

- ознакомление студентов с историей массовой музыкальной культуры в социокультурном контексте;
- формирование знания основных массовых музыкальных жанров, их стилистических особенностей.

Задачи дисциплины:

- создание необходимого «фундамента» для возможных опытов в области собственного композиторского творчества;
- ознакомление с творчеством наиболее ярких представителей массовой культуры;
- воспитание понимания интеграционных процессов и форм контактов в массовой музыкальной культуре.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные тенденции в истории массовой музыкальной культуры, иметь представление о наиболее крупных фигурах в сфере массового искусства;
- основные жанры массовой музыкальной культуры, особенности их бытования и стилистики;
- необходимый музыкальный материал;
- особенности нотации, гармонии, инструментовки и аранжировки в музыке массовых жанров.

Уметь:

- анализировать наиболее показательные для того или иного жанра массовой культуры произведения, используя различные методологические подходы;
- ориентироваться в различных стилях музыки массовых жанров, в своем творчестве опираться на лучшие образцы; профессионально аранжировать и оркестровать для эстрадных ансамблей и оркестров различных составов; пользоваться буквенными обозначениями аккордов, принятыми в музыке массовых жанров.

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой;
- начальными навыками импровизации; навыками аранжировки и оркестровки для эстрадных ансамблей и оркестров различных составов; необходимыми теоретическими знаниями и практическими приёмами композиции и аранжировки для достижения высокого творческого результата; анализировать и критически воспринимать появляющиеся новые тенденции в музыке массовых жанров.

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 представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 40 часов, время изучения — 9 семестр. Промежуточная аттестация: зачет— 9 семестр.

«Основы хорового письма»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.36

Цель освоения дисциплины:

— формирование у студентов-композиторов знаний и практических навыков, необходимых для создания хоровых произведений а cappella, с участием оркестра, а также обработок и аранжировок для хора.

Задачи дисциплины:

— выработать у студента отчетливое понимание специфики хоровой партитуры (данная специфика обусловлена серьезными различиями природы и технических приемов вокальной и инструментальной музыки);
— сформировать умения и навыки практической аранжировки (инструментовки) для различных составов хора, анализа хоровых партитур.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий;
— их технические и выразительные возможности;
— специфику и особенности хорового голосоведения.

Уметь:

— создавать разнообразную хоровую фактуру.

Владеть:

— навыками стилевого анализа хоровой фактуры, иметь представление о наиболее существенных чертах хорового письма различных эпох и стилей.

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–5);
- способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК–1);
- свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК–3);
- способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5);
- способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК–6);
- способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 36 часов, время изучения — 8 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 8 семестр.

«Музыка как вид искусства»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Базовая часть. Б1.Б.37

Цель освоения дисциплины:

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

Задачи дисциплины:

- освоение категориально-понятийного аппарата по проблемам музыки как вида искусства;
- выявление основных подходов и методов, сложившихся в различных направлениях изучения музыки как вида искусства;
- формирование навыков работы с первоисточниками по комплексу проблем музыки как вида искусства;
- формирование умения пользоваться категориями, понятиями, методами современных учений о музыке как виде искусства 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 музыковедческой специальностью;
- характерные особенности композиторской стилистики различных национальных школ;
- основные теоретические источники по теории музыки как вида искусства.

Уметь:

- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах музыкального искусства;
- демонстрировать знание литературы по проблемам музыки как вида искусства;
- 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 музыки как вида искусства;
- 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;
- навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данной дисциплины.

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–5);
- способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК–4).

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

«Инструментовка для духового оркестра»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.01

Цель освоения дисциплины:

— сформировать у студента-композитора высокие профессиональные навыки практической инструментовки для духового оркестра, научить понимать закономерности оркестрового мышления, раскрыть художественно-мотивированное назначение многообразных технологических приёмов инструментовки.

Задачи дисциплины:

— углубление теоретической базы в области инструментоведения, а также пополнение знаний о строении оркестровой фактуры и принципах сочетания различных тембров духовых и ударных инструментов, формирования умений и навыков анализа оркестровых партитур.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с целью осознанного использования их в собственном композиторском творчестве;
- основы исполнительской техники на духовых и ударно-кolorистических инструментах;
- штрихи, аппликатуру, приёмы звукоизвлечения;
- правила записи партитуры.

Уметь:

- инструментовать сочинения для различного состава духового оркестра.

Владеть:

- собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения творческого задания с использованием электронных программных средств.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
- в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);
- свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-3);
- способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и

легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5);

— способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК–6);

— способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

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

«Инструментовка для оркестра народных инструментов»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.02

Цель освоения дисциплины:

— формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы с оркестровой партитурой для народного оркестра.

Задача дисциплины:

— создание аранжировок для различных составов народного оркестра; создание собственного сочинения для большого состава оркестра.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— составы народного оркестра; технические возможности, исполнительские приёмы и художественные особенности инструментов народного оркестра, их разновидности, диапазоны и различия регистрового звучания (группа домр, группа балалаек, деревянные духовые инструменты, баяны и гармоники, ударные инструменты, гусли).

Уметь:

— грамотно расположить и распределить функции отдельных инструментов и групп внутри оркестровой партитуры, учитывая их тембровые особенности; уравновесить звучание при различных уровнях динамики; записать штрихи струнной группы; оркестровать и создать собственную пьесу для большого состава оркестра.

Владеть:

— навыками инструментовки для различных составов народного оркестра; знаниями о различных современных приёмах исполнения для создания нового исполнительского репертуара, направленного на расширение инструментальных возможностей.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);

— свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-3);

— способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-5);

— способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК-6);

— способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-7).

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

«Философия и композиция новейшей музыки»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.03

Цель освоения дисциплины:

— формирование и развитие научно-исследовательских подходов у обучающихся в области перспективных (актуальных) направлений в теории музыкальной композиции, истории искусства, эстетики, философии, а также междисциплинарных навыков, синтезирующих знания в других областях знания.

Задачи дисциплины:

- освоение категориально-понятийного аппарата по проблемам философии и композиции новейшей музыки;
- выявление основных подходов и методов анализа, сложившихся в различных направлениях изучения новейшей музыки;
- формирование навыков работы с первоисточниками по комплексу проблем философии и композиции новейшей музыки;
- формирование умения пользоваться категориями, понятиями, методами современных учений о теории новейшей музыки в её связи с философией и другими областями знаний при решении конкретных профессиональных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- наиболее выдающиеся произведения музыкального искусства периода XX–XXI веков в соответствии с композиторской специальностью;
- характерные особенности композиторской стилистики различных композиторских и национальных школ;
- основные теоретические источники по теории новейшей музыкальной композиции в её связи с философией и другими науками.

Уметь:

- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах новейшей музыки;
- демонстрировать знание литературы по проблемам философии и композиции новейшей музыки;
- разбираться в вопросах теории и философии 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 философии и композиции новейшей музыки;
- 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 философией и другими видами искусства, с эстетическими, философскими и научными идеями актуального исторического периода;

— навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данной дисциплины.

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 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 свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК–7).

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

«Практический анализ новой музыки»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.04

Цели освоения дисциплины:

- изучение базовых композиторских школ и направлений второй половины XX века: сериальная композиция, постсериальная композиция и ее основные виды: алеаторика, сонористика (Булез, Лигети и другие), формульная композиция, техника групп, интуитивная композиция (Штокхаузен), формализованная композиция (Ксенакис), спектральная композиция (Гризе, Мюрай), минимализм и репетитивная техника, новая сложность (Фернейхоу);
- изучение основных принципов анализа, соответствующих названным направлениям и индивидуальным техникам;
- объяснение тесной связи технологии и идеологии Новейшей музыки, особенностей формирования ее эстетики на фоне колоссальных общественно-политических изменений, произошедших в Европе и США после II мировой войны, а также взаимосвязи технического и идейного ландшафта Новейшей музыки с преобладающими в 50-е – 70-е годы XX века тенденциями в общем художественном контексте (абстрактный экспрессионизм, свободная импровизация, перформанс и театральные эксперименты, возникновение феномена поп-арта и т. д.).

Задачи дисциплины:

- привитие навыков анализа текстов композиторов второй половины XX века, позволяющих не только выявить технологию создания конкретного сочинения или группы сочинений, но и выявить связь найденной технологии с эстетическим и идеологическим параметрами сочинения, сравнить по результатам анализа технику конкретного сочинения с другими сочинениями того же автора или с другими авторами, в том числе находящимися на противоположных эстетических или идеологических позициях;
- обучение логике композиции, суть которой составляет индивидуальный выбор техники (когда выбор техники, по Ю. Холопову, становится основным объектом сочинения), уметь следить за развитием найденной техники в контексте формообразования, обращая внимание на все без исключения параметры используемых звуков и звуковых групп;
- освоение опыта стилистического анализа композиции на основе изучения новой семантики, привнесенной композиторами во второй половине XX века, а также развития навыков осмысления и анализа полистилистики как одного из крупнейших открытий последнего времени в смысловом и содержательных аспектах сочинения, уяснение новых принципов строения музыкальной речи и их связи с открытиями в области лингвистики, математики, информатики и общей теории коммуникаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные системы технологий музыкального письма, созданные во второй половине XX века;
- основные изменения, произошедшие в отношении композиторов к основному материалу своего творчества – музыкальному звуку и принципам звуковой организации;
- главные принципы формирования камерных и оркестровых составов, их индивидуальные задачи, связанные с техникой письма и основные принципы направленности ансамблевого письма в контексте разнообразия композиторских техник второй половины XX века;
- главные принципы формообразования в Новейшей музыке, его принципиальное

отличие от классического и постклассического понимания музыкальной формы;
— основной корпус литературных текстов, оставленных композиторами того времени (в переводах на русский язык) как одно из основных руководств, а часто единственных ключей для анализа их собственных сочинений, а также классическую музыковедческую литературу, посвященную анализу музыки названных композиторов.

Уметь:

— анализировать тексты сериальной композиций, алеаторических, сонорных и композиций, построенных на принципах постсериального письма, а также спектральных, минималистических и прочих композиций, созданных с 1950-х годов по настоящее время;
— ориентироваться в понятиях художественных стилей и направлений, представленных в искусстве XX века в их связи с музыкой (акционизм, поп-арт, постмодернизм и др.);
— ясно представлять себе цельную картину музыкального искусства 1950-х – 2000-х годов, еще более пеструю и неоднородную, чем картина Новой музыки (1-я пол. XX века) и свободно оперировать связями между далекими часто друг от друга в технологическом, идейном, эстетическом отношении явлениями Новейшей музыки.

Владеть:

— навыками разных типов анализа одного и того же явления в музыке заявленного периода;
— умением атрибуции технологических новшеств и сравнения их употребления в музыке разных авторов, а также по возможности практикой стилизации различных композиторских технологий Новейшей музыки;
— умением критично подходить к изучаемым техникам при желании использовать их и их производные в собственном творчестве.

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);
— готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);
— владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК–3);
— способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5);
— способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с использованием современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим проблемам (ОПК–6);
— способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5).

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

«Введение в электроакустическую композицию»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.05

Цели освоения дисциплины:

— формирование и углубление у студентов знаний принципов работы музыкальных программ (аудиоредакторов, MIDI-секвенсоров, программ монтажа звука, музыкальных программ реального времени, мультимедийных программ), что должно позволить студенту в дальнейшем самостоятельно осваивать новые программы. Возможность использования полученных знаний в самостоятельной творческой и (или) исследовательской работе (в той или иной сфере применения компьютерных технологий в музыке).

Задачи дисциплины:

— сформировать знание набора мультимедийных программ и умение работать с ними; выработать понимание различных принципов синтеза звука, работы синтезаторов и сэмплеров, умение редактировать и создавать собственные звуковые образы; ознакомить студентов с основами звукорежиссуры, сформировать умение записать, обработать, смонтировать и свести музыкальную композицию; выработать понимание различных способов и методов создания электронно-акустической музыки; знакомство с программами, работающими в реальном времени, программами, объединяющими звук, видео и графику (мультимедиа); анализ электронной музыки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— научные труды и базы данных, посвящённые истории и теории музыки и музыкальному источниковедению;
— основные способы синтеза звука;
— историю электронно-акустической музыки, ориентироваться в ее основных направлениях;
— главные принципы формообразования в Новой музыке, его связь с традицией и принципиальную новизну в построении музыкальной формы в целом.

Уметь:

— точно избирать методы, соответствующие задачам конкретного исследования;
— пользоваться международными каталогами и справочной литературой;
— разбираться в настройках синтезаторов, в том числе виртуальных;
— использовать созданные звуки в практической работе;
— редактировать, создавать, записывать и обрабатывать новые звуки.

Владеть:

— навыками источниковедческой и музыкально-редакторской деятельности;
— основами создания электронно-акустической, смешанной (с использованием традиционных инструментов), мультимедийной композиции;
— навыками работы с аппаратными и виртуальными звукозаписывающими комплексами;
— основами звукозаписи музыкальных и электронных инструментов.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК–3);

— способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК–1);

— владением навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК–2).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 36 часов, время изучения — 4 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 4 семестр.

«Электронная и компьютерная музыка»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Б1.В.06

Цели освоения дисциплины:

- формирование и углубление у студентов знаний принципов работы музыкальных программ (аудиоредакторов, MIDI-секвенсоров, программ монтажа звука, музыкальных программ реального времени, мультимедийных программ), что должно позволить студенту в дальнейшем самостоятельно осваивать новые программы;
- возможность использования полученных знаний в самостоятельной творческой и (или) исследовательской работе (в той или иной сфере применения компьютерных технологий в музыке).

Задачи дисциплины:

- сформировать знание набора мультимедийных программ и умение работать с ними;
- выработать понимание различных принципов синтеза звука, работы синтезаторов и сэмплеров, умение редактировать и создавать собственные звуковые образы;
- ознакомить студентов с основами звукорежиссуры, сформировать умение записать, обработать, смонтировать и свести музыкальную композицию;
- выработать понимание различных способов и методов создания электронно-акустической музыки;
- знакомство с программами, работающими в реальном времени, программами, объединяющими звук, видео и графику (мультимедиа); анализ электронной музыки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные способы синтеза звука;
- историю электронно-акустической музыки, ориентироваться в ее основных направлениях.

Уметь:

- редактировать, создавать, записывать и обрабатывать новые звуки, организовывать их в банки;
- использовать созданные звуки в практической работе;
- разбираться в настройках синтезаторов, в том числе виртуальных.

Владеть:

- навыками работы с аппаратными и виртуальными звукозаписывающими комплексами;
- основами звукозаписи музыкальных и электронных инструментов;
- основами создания электронно-акустической, смешанной (с использованием традиционных инструментов), мультимедийной композиции.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК–3);
- способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от

миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);

— владением навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2).

Общая трудоемкость дисциплины — 7 з. е. (252 часа), аудиторная работа — 144 часа, время изучения — 4, 5, 6, 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 8 семестр, зачет — 6 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:

- способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК–4);
- способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 7 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 7 семестр.

«Основы дирижирования»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

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

Цель освоения дисциплины:

— формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы с коллективом.

Задачи дисциплины:

— практическое дирижирование в классе партитур классических авторов; практическое дирижирование собственных сочинений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— схемы тактирования; технические возможности, исполнительские приёмы и художественные особенности мануальной техники.

Уметь:

— грамотно изложить художественные и технические задачи коллективу; проводить групповые и общие репетиции коллектива; управлять технической (темп, динамика, баланс) и художественной (стиль, характер, драматургия) сторонами исполнения посредством мануальной техники.

Владеть:

— навыками мануальной техники для работы с разными коллективами (хоровыми, инструментальными, детскими, профессиональными и т.д.); профессиональными знаниями о различных стилях, приёмах исполнения для создания полноценного репертуара коллектива.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК–4);

— способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 7 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 7 семестр.

«Основы звукорежиссуры»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

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

Цели освоения дисциплины:

— формирование и углубление у студентов знаний принципов работы музыкальных программ (аудиоредакторов, MIDI-секвенсоров, программ монтажа звука, музыкальных программ реального времени, мультимедийных программ), что должно позволить студентам в дальнейшем самостоятельно осваивать новые программы. Возможность использования полученных знаний в самостоятельной творческой и (или) исследовательской работе (в той или иной сфере применения компьютерных технологий в музыке).

Задачи дисциплины:

— сформировать знание набора мультимедийных программ и умение работать с ними; выработать понимание различных принципов синтеза звука, работы синтезаторов и сэмплеров, умение редактировать и создавать собственные звуковые образы; ознакомить студентов с основами звукорежиссуры, сформировать умение записать, обработать, смонтировать и свести музыкальную композицию; выработать понимание различных способов и методов создания электронно-акустической музыки; знакомство с программами, работающими в реальном времени, программами, объединяющими звук, видео и графику (мультимедиа); анализ электронной музыки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные способы синтеза звука;
— историю электронно-акустической музыки, ориентироваться в ее основных направлениях.

Уметь:

— редактировать, создавать, записывать и обрабатывать новые звуки, организовывать их в банки;
— использовать созданные звуки в практической работе;
— разбираться в настройках синтезаторов, в том числе виртуальных.

Владеть:

— навыками работы с аппаратными и виртуальными звукозаписывающими комплексами;
— основами звукозаписи музыкальных и электронных инструментов;
— основами создания электронно-акустической, смешанной (с использованием традиционных инструментов), мультимедийной композиции.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— владением навыком сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК–2);
— способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК–8).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 9 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 9 семестр.

«Общая теория творчества»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

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

Цели освоения дисциплины:

— воспитание у студента-композитора максимально широкого кругозора, понимания музыкального творчества (а также художественного творчества в целом) как единого грандиозного акта постановки и решения проблемы с получением нового качества, нового результата, как части общемирового эволюционного процесса.

Задачи дисциплины:

— формирование навыков проблемного мышления;
— формирование представления о творчестве в целом как интеллектуальном акте постановки и решении проблемы с получением нового качества (нового результата);
— формирование представления о музыкальном творчестве как о постановке и решении проблемы специфическими (звуковыми) средствами;
— формирование знания норм и особенностей стилей классической и современной музыки как контекстно мотивируемых «ответов» на «интонационный вызов эпохи»;
— формирование понимания универсальной модели разрешения противоречий в качестве основы драматургии творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— базу общей теории творчества – модель креативного (т. е. с возникновением нового качества) синтеза как универсального цикла разрешения противоречий (решения проблем) с примерами в музыкальном, художественном, научном творчестве, в эволюции внешнего мира;
— логику всего исторического развития музыкальной композиции в контексте общей теории творчества;
— научную интерпретацию композиторских проблем в широком историческом и культурном контексте;
— причину возникновения того или иного стилистического направления в музыкальном языке как следствия решения проблемы предшествующего периода, как необходимого и неизбежного «ответа на вызов эпохи»;
— особенности творческого метода великих композиторов как индивидуальные постановка и решение проблемы с получением нового результата;
— характерные стилистические особенности креативного синтеза в творчестве крупнейших композиторов конца XX – начала XXI веков.

Уметь:

— представлять базу общей теории творчества – модель креативного синтеза как универсального цикла разрешения противоречий (решения проблем) с примерами в музыкальном, художественном, научном творчестве, в эволюции внешнего мира;
— представлять любой творческий процесс как осмысленный и мотивированный, т. е. как акт постановки и решения проблемы путем креативного (т. е. с возникновением нового качества) синтеза;
— применять логику всего исторического развития музыкальной композиции в контексте общей теории творчества;

- демонстрировать понимание возникновения того или иного стилистического направления в музыкальном языке как следствия решения проблемы предшествующего периода, как необходимого и неизбежного интонационного «ответа на вызов эпохи»;
- исследовать особенности творческого метода великих композиторов как индивидуальные постановка и решение проблемы;
- анализировать характерные стилистические особенности креативного синтеза в творчестве крупнейших композиторов конца XX – начала XXI веков.

Владеть:

- принципами нового целостного знания, соединяющего естественнонаучные и гуманитарные науки, в основе основ которого – эволюция как Творчество, как «медиатор» между миром внешним и миром внутренним;
- принципами анализа исходных данных в области искусства композиции для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики;
- научной интерпретацией композиторских проблем в самом широком историческом и культурном контексте;
- универсальным представлением любого творческого процесса как осмысленного и мотивированного, т. е. как акта постановки и решения проблемы путем креативного синтеза с примерами в музыкальном, художественном, научном творчестве, в эволюции внешнего мир;
- знанием особенностей творческого метода великих композиторов как индивидуальных постановок и решений творческих проблем с получением нового качества, нового результата;
- представлением о характерных стилистических особенностях креативного синтеза в творчестве крупнейших композиторов конца XX – начала XXI веков.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- владением навыком сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК–2);
- способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК–8).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 38 часов, время изучения — 9 семестр. Промежуточная аттестация: зачет — 9 семестр.

«Практическая электроакустическая композиция»

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.04.01

Цели освоения дисциплины:

— расширить круг профессиональных знаний и умений студента – композитора в области практического применения новых музыкальных электронных средств и технологий.

Задачи дисциплины:

- сформировать знание набора мультимедийных программ и умение работать с ними;
- выработать понимание различных принципов синтеза звука, работы синтезаторов и сэмплеров, умение редактировать и создавать собственные звуковые образы;
- ознакомить студентов с основами звукорежиссуры, сформировать умение записать, обработать, смонтировать и свести музыкальную композицию;
- выработать понимание различных способов и методов создания электронно-акустической музыки;
- знакомство с программами, работающими в реальном времени, программами, объединяющими звук, видео и графику (мультимедиа); анализ электронной музыки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные способы синтеза звука;
- историю электронно-акустической музыки, ориентироваться в ее основных направлениях.

Уметь:

- редактировать, создавать, записывать и обрабатывать новые звуки, организовывать их в банки;
- использовать созданные звуки в практической работе;
- разбираться в настройках синтезаторов, в том числе виртуальных.

Владеть:

- навыками работы с аппаратными и виртуальными звукозаписывающими комплексами;
- основами звукозаписи музыкальных и электронных инструментов;
- основами создания электронно-акустической, смешанной (с использованием традиционных инструментов), мультимедийной композиции.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);
- владением навыком сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2);
- способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК-8).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 8 семестр.

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.04.02

Цели освоения дисциплины:

- формирование и углубление у студентов знаний принципов работы музыкальных программ (аудиоредакторов, MIDI-секвенсоров, программ монтажа звука, музыкальных программ реального времени, мультимедийных программ), что должно позволить студенту в дальнейшем самостоятельно осваивать новые программы;
- возможность использования полученных знаний в самостоятельной творческой и (или) исследовательской работе (в той или иной сфере применения компьютерных технологий в музыке).

Задачи дисциплины:

- сформировать знание набора мультимедийных программ и умение работать с ними;
- выработать понимание различных принципов синтеза звука, работы синтезаторов и сэмплеров, умение редактировать и создавать собственные звуковые образы;
- ознакомить студентов с основами звукорежиссуры, сформировать умение записать, обработать, смонтировать и свести музыкальную композицию;
- выработать понимание различных способов и методов создания электронно-акустической музыки;
- знакомство с программами, работающими в реальном времени, программами, объединяющими звук, видео и графику (мультимедиа);
- анализ электронной музыки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные способы синтеза звука;
- историю электронно-акустической музыки, ориентироваться в ее основных направлениях.

Уметь:

- редактировать, создавать, записывать и обрабатывать новые звуки, организовывать их в банки;
- использовать созданные звуки в практической работе;
- разбираться в настройках синтезаторов, в том числе виртуальных.

Владеть:

- навыками работы с аппаратными и виртуальными звукозаписывающими комплексами;
- основами звукозаписи музыкальных и электронных инструментов;
- основами создания электронно-акустической, смешанной (с использованием традиционных инструментов), мультимедийной композиции.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);

— владением навыком сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК–2);

— способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК–8).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 7, 8 семестры. Промежуточная аттестация: зачет — 8 семестр.