

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДПП ПК
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ
ДПП ПК

Рабочая программа дисциплины
**Традиции, педагогические принципы, артистические практики в
музыкальном образовании XXI века**

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
**Традиции, педагогические принципы, артистические практики в
музыкальном образовании XXI века**

Рабочая программа дисциплины
**Традиции, педагогические принципы, артистические практики в
музыкальном образовании XXI века**

Разработчики программы:

Красногорова Ольга Альбертовна, первый проректор – проректор по учебно-воспитательной работе и развитию, заведующий кафедрой фортепиано, кандидат искусствоведения, профессор

Суханова Татьяна Борисовна, руководитель Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова, кандидат искусствоведения, доцент

© Красногорова Ольга Альбертовна, 2024

© Суханова Татьяна Борисовна, 2024

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2024

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: совершенствование компетенций специалистов в области вокально-хорового, дирижерского и фортепианного искусства для осуществления педагогической деятельности в соответствующей области.

Задачи:

- совершенствование способностей анализа музыкальной литературы и применения его результатов в музыкальной педагогике;
- усовершенствование знаний по проблематике исполнительских стилей;
- обогащение педагогического опыта новыми музыкальными практиками;
- освоение основ подготовки научного исследования.

1.2. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате изучения дисциплины:	Способен обучать применению знаний о композиторских стилях в процессе создания исполнительской интерпретации.
	Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усовершенствовать следующие общепрофессиональные компетенции:

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Способен обучать применению знаний о композиторских стилях в процессе создания исполнительской интерпретации	Знать: - методы работы по созданию исполнительской интерпретации, адекватной стилю композиций; Уметь: - применять знания о стилях и жанрах современного искусства в исполнительской и педагогической деятельности; Владеть: - умением применить профессиональные навыки в педагогической деятельности.
Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства	Знать: - основные тенденции в развитии музыкального искусства второй половины XVIII – начала XXI веков; Уметь: - свободно ориентироваться в художественных и технологических задачах партитуры, клавира;

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком слушания партии солиста на высоком уровне; - навыком осмысления закономерностей развития музыкального искусства и науки в историческом контексте.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины: 26 часов.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплин, практик, учебных модулей	Общая трудоемкость, час.	Всего контактных, час.	Контактная работа		
				Лекции	Индивидуальных	Групповых, Практических
Основной учебный модуль						
1	Традиции, педагогические практики в музыкальном образовании XXI века	8	4	4	-	-
2	Исполнительская практика в эпоху постмодернизма	8	4	4	-	
3	Творческие проекты в российской музыкальной культуре XXI века	2	1	-	-	1
Вариативный учебный модуль						
4	Артистические практики в вокально-хоровом образовании	8	4	-	-	4
	Артистические практики в пианистическом образовании					
	Основы научных исследований					
	Всего часов по дисциплинам	26	13	8	-	5

4. Содержание дисциплины

Основной учебный модуль

№	Наименование дисциплин (учебных модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1	Традиции, педагогические практики в музыкальном образовании XXI века	4	4	-	-
2	Исполнительская практика в	4	4	-	

	эпоху постмодернизма				
3	Творческие проекты в российской музыкальной культуре XXI века	1	-	-	1

Образовательные технологии:

- Лекции
- Презентация

Содержание:

Лекционный и презентационный материал учебного модуля охватывает самый широкий спектр тем, связанный с композиторскими концепциями, интерпретаторскими идеями, исполнительскими проблемами, концертным и учебным репертуаром исполнителей:

- Основные тенденции поставангарда в музыкальном искусстве;
- Интертекстуальность как явление музыкального искусства второй половины XX века;
- Трансформация установок романтического искусства в фортепианной музыке XX века;
- Анализ изменений в звуковом воплощении современных сочинений;
- Современные технологии в искусстве новых медиа: создание художественного произведения и его репрезентация с помощью видео, компьютерных и мультимедийных технологий, существующих на стыке искусства, науки и технологий;
- Традиции и педагогические практики в музыкальном образовании XXI века;
- Презентация творческих проектов «Таврида.Арт».

Учебный модуль 2:

№	Наименование дисциплин (учебных модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
4	Артистические практики в вокально-хоровом образовании	4	-	-	4
	Артистические практики в пианистическом образовании				
	Основы научных исследований				

Образовательные технологии

- Мастер-классы

Содержание:

Мастер-классы предусматривают рассмотрение вопросов:

- Основные задачи разбора симфонической партитуры;
- Особенности мануальной техники в симфонической партитуре;
- Проблемы работы с хоровым коллективом над произведениями современных композиторов;
- Концертная практика в обучении студента музыкального вуза;

- Особенности работы над полифоническими произведениями для фортепиано – Д. Шостаковича, Р. Щедрина, С. Слонимского; исполнительские задачи в работе над фортепианными композициями зарубежных – Дж.К. Адамса, А. Хинастера, О. Мессiana, и отечественных авторов – С. Прокофьева, В. Задерацкого;
- Этапы подготовки диссертационного исследования;
- Типы научных работ и их основная проблематика.

5. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5.1. Основная литература:

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. творческо-методические записки: учебное пособие. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2019. - 225 с.
2. Высоцкая М.С., Григорьева Г.В. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие. Москва: НИЦ «Московская консерватория», 2011. 440 с.
3. Григорьев, В. Н. Принципы подготовки и написания диссертаций: учебное пособие. - Москва : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2022. - 95 с.
4. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. - СПб.: Деан, 1993. - 260 с.
5. Красногорова О.А. Теория и история исполнительского искусства: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «фортепиано»). - Москва, 2020. - 52 с.
6. Лаврова С.В. «Логика смысла» новой музыки: опыт структурно-семиотического анализа на примере творчества Хельмута Лахенманна и Сальваторе Шаррино: монография. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2013.
7. Лаврова С.В. После Вальтера Беньямина: новая музыка Германии Австрии и Швейцарии от эпохи цифрового посткапитализма до COVID 19: монография. Санкт-Петербург: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2020. 330 с.
8. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. - Санкт-Петербург: Композитор Санкт-Петербург, 2015. - 251 с.
9. Методологическая культура педагога-музыканта: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030700 "Музык. образование" / [Э. Б. Абдуллин и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. - М. : Academia , 2002. – 268 с.
10. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь: методические рекомендации. – М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884>
11. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. - Москва: Музыка, 2006. - 232 с.
12. Новоселов С.В. Методика подготовки и написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: учебное пособие / С. В. Новоселов, Л. А. Маюрникова, А. А. Мельберг. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 188 с.
13. Цареградская Т.В. "Поздний модернизм" в музыке конца XX – начала XXI века: некоторые наблюдения // Научный вестник Московской консерватории. 2019. №

3 (38). С. 8-27.

14. Цареградская Т.В. Время и ритм в музыке второй половины XX в.: О. Мессиян, П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис : диссертация ... доктора искусствоведения : 17.00.02. Москва, 2002. 359 с. Режим доступа: <https://dlib.rsl.ru/01002328385>
15. Чинаев В.П. В сторону «новой целостности»: интертекстуальность — поставангард — постмодернизм в музыкальном искусстве второй половины XX — начала XXI века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2014. Серия 15. Вып. 1.
16. Чинаев В.П. Мгновения в тишине. Исполнительская поэтика в условиях додекафонно-серийной композиции // Современное исполнительство: к проблеме интерпретации музыки XX века. Москва, 2003.

5.2. Дополнительная литература:

1. Агин М.С. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. - М.: Музыка, 1976. - Вып. 5. - 264 с.
2. Акопян, Л.О. Музыка XX века: энциклопедический словарь. - Москва: Практика, 2010. - 855 с.
3. Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь: опыт системного исследования музыкального искусства: монография. - Санкт-Петербург : Композитор, 2006. - 646 с.
4. Диев Б.А. Совершенствование дирижерского аппарата: учебное пособие-хрестоматия. - Москва: Композитор, 2011. - 82 с.
5. Сидельников Л.С. Симфоническое исполнительство. Теория и эстетика: исторический очерк. - Москва: Советский композитор, 1991. - 285 с.
6. Теория современной композиции: учебное пособие / Ценова В.С., Соколов А.С., Холопов Ю.Н., Кюрегян Т.С., Григорьева Г.В., Дубов М.Э., Дубравская Т.Н., Караев Ф.К.О., Катунян М.И., Кузнецов И.К., Маклыгин А.Л., Назайкинский Е.В., Смирнов А.И., Чигарева Е.И., Тарнопольский В.Г. Москва: Государственный институт искусствознания, Московская консерватория, 2005. 624 с.
7. Чинаев В.П. Музыкальный авангард: произведение, исполнитель, инструмент. Москва: Информкультура, 1995.
8. Чинаев В.П. Предвестники минимализма (Ла Монте Янг и Джачинто Шелси). Москва: "Альтернатива 90": Грани минимализма. Москва: Информкультура. Экспресс-информация, 1991. С. 17-20.
9. Чинаев В.П. Тишина: границы интерпретации // Проблемы интерпретации современной музыки. Москва: МГК имени П.И. Чайковского, 1999.
10. Чинаев В.П. Фортепиано в истории музыкального авангарда // Музыкальные инструменты и голос в истории исполнительского искусства". Москва: МГК имени П.И. Чайковского, 1991.
11. Якупов А.Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского и др. - Москва: МГК; Магнитогорск: Магнитогор. гос. муз.-пед. ин-т. - 288 с.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
2. Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
4. Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
5. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. словари по литературе и искусству, музыке), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
6. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox
2.	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip
4.	Просмотр рисунков	XnView
5.	Графический редактор	Paint.NET
6.	Видеоплеер	Media Player Classic
7.	Аудиоплеер	Foobar2000
8.	Просмотр документов	Foxit PDF Reader

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест, предназначен для учебных и репетиционных занятий, концертных и праздничных мероприятий, мастер-классов и проведения программ повышения квалификации, конкурсов и звукозаписей (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- театральный зал;

- кабинеты фортепиано.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно учебному

плану; электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).

Занятия проводятся с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения, направленных на формирование необходимых теоретических знаний и практических умений.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий:

- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком качестве и в реальном времени;
- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым программным обеспечением;
- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;
- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным выходом в Интернет.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий, ссылкам на концерты, размещенным в сети Интернет.