Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2024 16:29:30
Уникальный программный ключ:
9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

Аннотации рабочих учебных программ дисциплин (модулей) по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ

Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль

ФИЛОСОФИЯ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Философия» является дисциплиной социально-гуманитарного и экономического модуля обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.01.01 Философия). Изучается в 5–6 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у будущего выпускника научного мировоззрения, методологии современного познания и понимания мира, способности самостоятельной оценки сложных процессов социальной жизни и воспитание активной позиции личности.

Задачи:

– дать студентам систему философских знаний, научить понимать смысл и значение философских учений прошлого и настоящего;

– научить просматривать в многообразии и постоянном обновлении философских концепций воспроизведение и дальнейшее развитие «вечных» тем составляющих основу философского знания;

– научить понимать причинно-следственные связи;

– научить принципиальным знаниям онтологических и гносеологических проблем, вопросам философской антропологии и социальной философии.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) ИУК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. ИУК-1.2. Осуществляет поиск	– основные методы критического анализа; – методологию системного подхода	– выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения	– технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа

решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций			
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	– различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	– объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	– навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. История философии

Тема 1. Вводная лекция. Специфика философского знания, ее роль и место в культуре.

Предмет философии, специфика и структура философского знания, его мировоззренческий характер. Основной вопрос философии как проблема онтологического и гносеологического отношения материи и сознания. Человек в системе основного вопроса философии.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Философия как мировоззрение.

Понятие мировоззрения, его уровни. Место философии в структуре мировоззрения. Возникновение философского миропонимания, его предпосылки. Мифология и религия как исторически первые формы мировоззрения. Особенности философского осмысления мира.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 3. История философии.

Основные этапы в развитии философской мысли, особенности учений и школы философии исторических эпох: античности, средних веков, нового и новейшего времени, раскрывается связь философских учений с особенностями эпохи.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Систематический курс

Тема 4. Онтология.

Понятие Бытия, монистические и плюралистические концепции Бытия и времени, движения и развития диалектики, понятия материального и идеального, объективного и субъективного. Изучается понятие, структура и источники сознания, сознание и язык, сознание и искусственный интеллект, сознание и самосознание.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 5. Гносеология.

Проблемы познания как деятельности и отражения, диалектика процесса познания, проблемы истины, современные требования о познании, предпосылочном знании, герменевтика. Особенности, формы и методы научного познания, типы рациональности.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Диалектика.

Философское учение о развитии. Понятие развития. Диалектика как теория развития и связей. Законы и категории диалектики.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 7. Философская антропология.

Философские проблемы человека: человек как единство биологического и социокультурного, человек и природа, человек и общество, вопросы смысла человеческого бытия, свободы и ответственности личности, нравственных и эстетических ценностей, их роли в жизни человека и общества.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Социальная философия.

Проблемы понятия и структуры общества, взаимосвязей в системе общественных отношений, формационная и цивилизационная концепции общества, глобальные проблемы современного общественного развития.

Интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоя-тельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
5	2	72	16	24	–	32	зачет
6	3	108	24	36	2	46	экзамен
Итого	5	180	40	60	2	78	экзамен

ИСТОРИЯ РОССИИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История России» входит в социально-гуманитарный модуль обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и

концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б.1.О.01.02 История России. Изучается в 1 и 2 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является сформирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; введение в кругисторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.

Задачи:

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам и защите национальных интересов России;

– навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

– интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы её достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) ИУК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. ИУК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	– основные методы критического анализа; – методологию системного подхода	– выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения	– технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа
Способен формировать нетерпимое отношение к	– признаки и Формы коррупционного поведения; – виды, содержание и	– определять, выявлять и оценивать факторы, создающие возможности	– навыками определения, выявления и оценки признаков коррупционного

проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности (УК-10) ИУК-10.1. Определяет признаки и формы экстремизма, терроризма, коррупционного поведения. ИУК-10.2. Выявляет и оценивает экстремистское, террористическое, коррупционное поведение. ИУК-10.3. Демонстрирует навыки определения деятельности по выявлению, оценки, предупреждению, пресечению и противодействию экстремистского, террористического, коррупционного поведения	Механизмы деятельности по выявлению, оценки, предупреждению пресечению и противодействию коррупционного поведения	совершения коррупционных действий и (или) принятия коррупционных решений; – определять перечень мер, направленных на предупреждение, профилактику, пресечение и противодействие коррупционных правонарушений	поведения; – навыками определения основных направлений, организационно правовых видов и форм выявления, оценки, предупреждения, пресечения и предотвращения коррупционного поведения

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук

Тема 1. История как наука

Основы методологии исторической науки 1. Научная традиции изучения истории России. Основы методологии исторической науки. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.

Основные направления современной исторической науки. Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире

Тема 2. Особенности становления государства в России

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)Древнего Востока и античности.

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной

Евразии(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III–VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинногостроя».

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральнойи Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.

Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства.

Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Россия в XIVI–XVII веках

Тема 3. Россия в XIV–-XVII веках

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры.

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский.

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединениекняжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Росттерритории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.

XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические и социокультурные причины. Россия и мир в XVIII–XIX веках. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России.

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот

Тема 4. Россия в XVIII–XIX вв.

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота ирегулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв.

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России.Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ.

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права внач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально- экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и

альтернативах реформы.

Политические преобразования 1860–70 гг. Присоединение Средней Азии.

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литератураи искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Россия и мир в начале XX в.

Тема 5. Революции и реформы начала XX в.

Капиталистические войны конца XIX – начала XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.

Российская экономика конца XIX – начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострениеспоров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинскаяаграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис властив годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 6. Россия и Советский Союз в 1921–1945 гг.

Тема 6. Советская Россия и Советский Союз

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти.

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтернкак орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И. В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал- демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современнойисториографии.

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально- государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939– 1941 гг.

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 7. Россия и мир в середине XX в.

Тема 7. СССР и мировое сообщество в середине XX в.

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг.

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере.Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля над нераспространением.

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране.Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР.

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняяполитика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические

реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Развитие стран Востока во второй половине XX в. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Россия в 1990 гг. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системывласти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе.

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 8. Россия и мир в XXI в.

Тема 8. Современная Россия в XXI в.

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России.

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в современный период. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.	Консультация	Самостоятельная работа, ч.	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	2	72	24	40	–	8	зачет
2	2	72	24	40	–	8	экзамен
Итого	4	144	48	80	–	16	экзамен

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История России» входит в социально-гуманитарный модуль обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б.1.О.01.03 Основы российской государственнойсти. Изучается в 1 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей,правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности

Задачи:

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;
- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте;
- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;
- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;
- рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;
- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы её достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) ИУК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям. ИУК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в	различные исторические типы культур, механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных	объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности, адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе, осуществлять взаимодействие с представителями различных культур на принципах толерантности	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности, навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

контексте мировой истории и культурных традиций мира. УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Что такое Россия

Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном и идейно-символическом измерении Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории.

Раздел 2. Российское государство-цивилизация

Исторические, географические, институциональные основания формирования российской цивилизации. Концептуализация понятия «цивилизация». Что такое цивилизация? Какимиони были и бывают? Плюсы и минусы цивилизационного подхода.

Особенности цивилизационного развития России: история многонационального (наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к федеративной, межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри неё).

Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, историков, политиков, деятелей культуры. (вне идей стадиального детерминизма).

Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты.

Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации.

Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и стратегии).

Значение коммуникационных практик и государственных решений в области мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.)

Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрение российской цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многообразия (1) сила и ответственность (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и доверие (4), созиданиеи развитие (5). Их отражение в актуальных социологических данных и политических исследованиях.

«Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство –

страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Раздел 4. Политическое устройство России

Объективное представление российских государственных и общественных институтов, их истории и ключевых причинно-следственных связей последних лет социальной трансформации

Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия. Особенности современного российского политического класса. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера)

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны
Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях

Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, экологическиевызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. Ценностные ориентиры для развития и процветания России

Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской политики.

Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития. Справедливость и меритократия в российском обществе. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	2	72	20	34		18	Зачет
Итого	2	72	20	34		18	Зачет

ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Цель дисциплины – вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для осуществления научно-исследовательской деятельности.

Задачи:

– формирование у студентов представления о сущности и характере научно-исследовательской работы, ее видах и направлениях;

– развитие у обучающихся умений и навыков, необходимых для осуществления исследовательской работы по профилю подготовки;

– развитие способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу, связанную с решением сложных профессиональных задач.

2. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Философия» является дисциплиной социально-гуманитарного и экономического модуля обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль). Изучается в 3–4 семестрах.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования (ОПК-1) ИОПК-1.1. Организовывает исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования. ИОПК-1.2. Оценивает эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально – практической деятельности.	– основы культуроведения; – принципы, методики и технологии социокультурного проектирования	– вести исследовательские и проектные работы в профессиональной сфере; – собирать информацию с обращением к различным источникам; – анализировать и структурировать информацию; – критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально – практической деятельности	– основами анализа культурных форм, процессов, практик; – навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; – навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.
Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств (ОПК-2) ИОПК-2.1. Организовывает исследовательские, проектные и практические работы в области	– принципы, методики и технологии в области звукорежиссуры сценических искусств	– собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; – критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально – практической деятельности; – высказывать суждение о целесообразности	– основами анализа культурных форм, процессов, практик; – навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; – навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития

звукорежиссуры сценических искусств. ИОПК-2.2. Понимает основы анализа культурных форм, процессов, практик. ИОПК-2.3. Использует навыки сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях развития звукорежиссуры сценических искусств в профессиональной деятельности.		применения культурологических знаний в области звукорежиссуры сценических искусств	звукорежиссуры сценических искусств

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы научно-исследовательской деятельности

Тема 1. Наука как социальный феномен и сфера самореализации человека

Предмет и задачи курса «Введение в научно-исследовательскую деятельность. Социально-педагогические функции науки. Классификация наук. Смена научных парадигм – закон развития науки. Кумулятивная модель развития науки. Парадигма как модель научной деятельности. Роль «научных революций» в преобразовании мира. Становление современной научной парадигмы. Синергетика.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Методологические принципы научного исследования

Методологические основы науки: определение, задачи, уровни, функции. Методологические принципы научного исследования.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 3. Методы научного исследования

Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Классификация методов исследования. Всеобщие, общенаучные и специальные методы исследования. Теоретические и эмпирические методы исследования.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 4. Методика научного исследования

Структура научного исследования. Его основные этапы. Язык науки. Специфика научной терминологии. Логические процедуры обоснования научных знаний. Методика написания научной работы.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 5. Основные методы поиска информации для научного исследования

Документальные источники информации. Организация справочно-информационной деятельности. Методы работы с каталогами и картотеками. Поиск документальных источников информации. Работа с источниками, методика ведения записей, составление плана.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Основные виды и формы научно-исследовательской деятельности студентов

Виды научно-исследовательских работ студентов: рефераты, эссе, курсовые, выпускные квалификационные работы и др. Формы научно-исследовательской работы

студентов во внеучебное время: участие в кружках и секциях, подготовка тезисов на конференции, написание научных статей.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Практические аспекты научно-практической деятельности

Тема 7. Документальные источники информации. Организация справочно-информационной деятельности

Документальные источники информации. Информационно-поисковые системы: определение, история развития.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Основы научной этики и организации труда

Этические основы научной деятельности. Основы организации научного труда. Плагиат и антиплагиат.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 9. Рецензирование научно-исследовательских работ

Научное рецензирование: его виды, структура. Требования к написанию рецензий.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 10. Основные методы поиска научной информации

Основные источники научной информации. Организация справочно-информационной деятельности. Методы работы с каталогами и картотеками. Универсальная десятичная классификация (УДК). Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). Библиографические указатели. Последовательность поиска документальных источников информации. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ). Интернет-ресурсы. Особенности использования интернет-ресурсов. Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана книги. Виды публикаций.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 11. Методика подготовки доклада и презентаций

Особенности доклада как вида передачи научной работы. Общие принципы построения презентаций.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 12. Грантовая деятельность

Научные программы как форма политики в сфере образования, науки и культуры. Научные фонды, их характеристики. Зарубежные и отечественные фонды, поддерживающие научные проекты. Экспертиза научных проектов. Правила подачи заявок. Виды грантов. Обоснование исследовательского проекта. Технологии контроля выполнения проекта. Оформление заявок. Управление исследовательскими проектами. Планирование, формулирование задач перед исполнителями, принятие решений в кризисных ситуациях, контроль, анализ ситуаций, анализ результатов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.	Консультации, ч.	Самостоятельная работа, ч.	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
3	2	72	16	24	–	32	Зачет
4	2	72	16	24	–	32	Дифференцированный зачет
Итого	4	144	32	48	–	64	Дифференцированный зачет

ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы культурной политики Российской Федерации» входит в социально-гуманитарный модуль обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (Б.1.О.01.05 Основы культурной политики Российской Федерации). Изучается в 10 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы культурной политики Российской Федерации» является формирование у будущего выпускника устойчивых представлений о сущности и содержании культурной политики и методах ее осуществления, способствовать воспитанию активной социальной личности.

Задачи:

– познакомить с технологиями анализа нормативно-правовой базы федеральной и региональной культурной политики, разработки программ и социально-творческого заказов государственных и общественных организаций;

– содействовать развитию способностей студентов к самостоятельному анализу событий культурной жизни.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы её достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10) ИУК-10.1. Определяет признаки и формы экстремизма, терроризма, коррупционного поведения. ИУК-10.2. Выявляет и оценивает экстремистское, террористическое, коррупционное поведение. ИУК-10.3. Демонстрирует навыки определения деятельности по выявлению, оценки, предупреждению, пресечению и	– признаки и формы коррупционного поведения; – виды, содержание и механизмы деятельности по выявлению, оценки, предупреждению пресечению и противодействию коррупционного поведения.	– определять, выявлять и оценивать факторы, создающие возможности совершения коррупционных действий и (или) принятия коррупционных решений; – определять перечень мер, направленных на предупреждение, профилактику, пресечение и противодействие коррупционных правонарушений	– навыками определения, выявления и оценки признаков коррупционного поведения; – навыками определения основных направлений, организационно правовых видов и форм выявления, оценки, предупреждения, пресечения и предотвращения коррупционного поведения

противодействию экстремистского, террористического, коррупционного поведения.			
Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации. (ОПК-5) ИОПК-5.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации в сфере культуры. ИОПК-5.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства. ИОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации.	– Конституцию РФ, Гражданский и Трудовой кодексы и иные нормативные акты в сфере культуры; – основные направления государственной политики РФ в сфере культуры	– применять нормы государственной политики РФ в сфере культуры в своей профессиональной деятельности .	– способностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия; – основами применения законодательной базы в разных видах деятельности

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Государство и культура в современной России

Тема 1. Сущность культуры. Культура и цивилизация.

Обыденное понимание культуры. Понятия «культура» и «культ».

Культура как предмет философского анализа. Антиномия природного и культурного, проблема отчуждения человека от природы, трансцедентальная природа культуры. Культура как явление социальной жизни, культура как аксиологический аспект духовной жизни общества. Культурные ценности и нормы Цивилизация и культура Социокультурные особенности российского менталитета Традиционные ценности российской цивилизации.

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в истории социальной мысли. Генезис термина и понятия «цивилизация». Цивилизация как внешний, а культура как внутренний мир человека. Цивилизация как ступень, уровень развития культуры.

Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского в труде «Россия и Европа». Культура и цивилизация в работе О. Шпенглера «Закат Европы». Социокультурная динамика П. Сорокина в работе «Кризис нашего времени».

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Основные исторические этапы культурной политики России

Тема 2. Российская модель государственной политики. Исторический аспект.

Государственная культурная политика средневекового периода (IX – конец XVII вв.). Государственная культурная политика Российской империи (XVIII – начало XX вв.) Государственная культурная политика советского периода (1917–1991 гг.). Модели культурной политики. Государство как субъект культурной политики. Типология моделей государственной культурной политики: подходы и концепции западных исследователей. Становление новой ценностно ориентированной модели государственной культурной политики современной России.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией

Раздел 3. Государственная культурная политика как часть Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

Тема 3. Государственная культурная политика как часть Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Основы общероссийской гражданской идентичности. Культурный суверенитет Российской Федерации. Законы и подзаконные акты в системе правового нормативного регулирования сферы культуры. Конституционные основы культурной политики Российской Федерации. Государственная политика и государственное управление в сфере культуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией

Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики современной России

Тема 4. Культурное наследие народов РФ.

История формирования государственной политики в области культурного наследия и деятельности по его сохранению. Социальный и образовательный ресурс российских музеев в реализации государственной культурной политики. Народная художественная культура современной России. Культурная политика в сфере профессионального искусства. Культурная политика в сфере художественного образования. Формирование информационной политики в сфере культуры Формирование единого российского информационного пространства. статус личности как показатель положения личности в обществе и государстве.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией

Тема 5. Этнокультурное разнообразие и государственная политика Российской Федерации.

Организационно-правовая система обеспечения государственной национальной политики в Российской Федерации. Этнокультурное развитие народов РФ и укрепление единства российской нации. Государственная культурная политика в отношении коренных малочисленных народов РФ, казачества

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.	Консультация	Самостоятельная работа, ч.	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
А	2	72	16	24	–	32	зачет
Итого	2	72	24	24	–	32	зачет

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проектная деятельность» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (Б1.О.01.06 Проектная деятельность). Изучается в 4 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность» является формирование у студентов теоретических знаний о проектных технологиях, практических навыков разработки, обоснования и реализации проектов и программ в отрасли.

Задачи:

- раскрыть сущность типологии проектов;
- изучить возможные области применения проектирования;
- дать характеристику финансированию проекта;
- определить особенности проектирования на региональном уровне.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2) ИУК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта. ИУК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.	принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.	разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; уметь видеть образ результата деятельности и	навыками составления плана- графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

ИУК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.		планировать последовательность шагов для достижения данного результата; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.	
Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования (ОПК-1) ИОПК-1.1. Организовывает исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования. ИОПК-1.2. Оценивает эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности.	основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования.	вести исследовательские и проектные работы в профессиональной сфере; собирать информацию с обращением к различным источникам; анализировать и структурировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности.	основами анализа культурных форм, процессов, практик; навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.

4. Содержание дисциплины

Введение

Понятие о проектной деятельности. Теоретические основы проектирования. Специфика организации проектной деятельности.

Интерактивные формы: эвристическая беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. История проектного метода

История метода проектирования и организации проектной деятельности. Становление и развитие проектной деятельности за рубежом. Становление и развитие проектной деятельности в России. Современное состояние проектной деятельности в России.

Интерактивные формы: эвристическая беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Выбор темы проекта и формулировка проблематики исследования

Критерии выбора темы проекта. Требования к выбору темы проекта. Проблематизация темы проекта.

Интерактивные формы: эвристическая беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Классификация проектов

Объекты проектирования. Предмет проектирования. Классификации проектов по различным критериям: по доминирующей деятельности, по предметно-содержательной области, по количеству участников, по продолжительности выполнения и т.д.

Интерактивные формы: эвристическая беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Этапы проектной деятельности

Пять «П» проектной деятельности. Этап организации проектной деятельности и содержание каждого из них.

Интерактивные формы: эвристическая беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 6. Продукты проектной деятельности

Внешние и внутренние продукты проектной деятельности и из разновидности.

Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 7. Методы проектно-исследовательской деятельности

Методы научного познания. Проектная и исследовательская деятельность: общее и особенное.

Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 8. Требования к презентации и публичной защите проекта

Публичная защита проекта – как один из важнейших этапов проектной деятельности. Правила оформления проектной документации и законченного проекта. Виды презентаций проекта.

Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 9. Критерии оценивания проектной работы

Метод экспертных оценок в проектировании. Другие системы (взаимооценка, самооценка, рейтинговая оценка и т.д.) оценивания проектов. Дополнительные результаты проектной деятельности – изменения личности самого проектанта.

Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультации	Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	2	72	–	40	–	32	зачет
Итого	2	72	–	40	–	32	зачет

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы менеджмента» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы

высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (Б1.О.01.07 Основы менеджмента). Изучается в 7 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у студентов знаний, умений и навыков для осуществления управления в сфере культуры готовности использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений культуры, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны.

Задачи:

– формировать научное представление об управлении, определяющего профессионализм деятельности современного менеджера;

– формировать творческо-инновационные навыки в управлении культурнотворческими системами.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический владе*ет*
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) ИУК - 3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы ИУК - 3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.	навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9) ИУК-9.1. Владеет теоретико-методологическими основами экономических	экономические термины; категории экономических ресурсов; виды затрат; показатели финансовых результатов экономической деятельности; показатели эффективности использования экономических ресурсов.	планировать экономические ресурсы; рассчитывать издержки для обоснования экономических решений; рассчитывать показатели результативности принимаемых экономических решений.	навыками анализа результатов экономических расчетов; навыками формулировки соответствующих выводов; навыками принятия обоснованных экономических и финансовых решений.

знаний для принятия решений в различных сферах жизнедеятельности. ИУК-9.2. Обосновывает принимаемые экономические решения в различных областях жизнедеятельности с учетом сложившейся ситуации. ИУК-9.3. Обладает навыками принятия экономических и финансовых решений на основе анализа производственных показателей.			
Способен руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности (ОПК-4) ИОПК-4.1. Применяет функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности. ИОПК-4.2. Оценивает результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики. ИОПК-4.3. Использует требования профессиональных стандартов и правила	функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики.	применять функции, основные принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.	способностью анализировать функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики, самооценки, критического анализа.

профессиональной этики в руководстве коллективом.			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Сфера культуры и технология менеджмента

Компетентность современного менеджера и гуманитарная культура. Эволюция технологии менеджмента.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере культуры

Государственное регулирование в сфере культуры. Источники финансирования работников сферы культуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Технология организационного и финансового обеспечения социально-культурной сферы

Культурные программы как метод управления. Разработка организационных документов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Организация плановой деятельности (этапы планирования)

Технология планирования. Виды планов в сфере культуры. Методы планирования. Виды отчетности и контроля.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Работа с персоналом

Система работы с персоналом. Стимулирование и мотивация. Лидерство и стили руководства.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации, час
	Всего						
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
7	2	72	16	24	–	32	зачет
Итого	2	72	16	24	–	32	зачет

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Правовые основы сферы культуры» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ,

направленности (профиля) Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.01.08 Правовые основы сферы культуры). Изучается в 7 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Правовые основы сферы культуры» является освоение теоретических основ отечественного законодательства, необходимых в практической деятельности учреждений и организаций культуры.

Задачи:

- изучить основные закономерности возникновения и развития права и государства как общественно-социальных явлений;
- получить основы знаний о российской правовой системе, содержании основных правовых отраслей и институтов;
- знать содержание основных юридических терминов;
- выработать умение свободно ориентироваться в законодательных актах, регулирующих различные сферы общественных отношений;
- грамотно применять нормативно-правовые акты в будущей профессиональной деятельности.
- выработка умения анализировать правовые акты в сфере культуры, ориентироваться в специальной литературе.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности (УК-10) ИУК-10.1. Определяет признаки и формы экстремизма, терроризма, коррупционного поведения. ИУК-10.2. Выявляет и оценивает экстремистское, террористическое, коррупционное поведение. ИУК-10.3. Демонстрирует навыки определения деятельности по выявлению, оценки, предупреждению, пресечению и противодействию экстремистского, террористического, коррупционного поведения.	признаки и формы коррупционного поведения; виды, содержание и механизмы деятельности по выявлению, оценки, предупреждению пресечению и противодействию коррупционного поведения	определять, выявлять и оценивать факторы, создающие возможности совершения коррупционных действий и (или) принятия коррупционных решений; определять перечень мер, направленных на предупреждение профилактику, пресечение и противодействие коррупционных правонарушений	навыками определения, выявления и оценки признаков коррупционного поведения; навыками определения основных направлений, организационно правовых видов и форм выявления, оценки, предупреждения, пресечения и предотвращения коррупционного поведения.
Способен ориентироваться в проблематике	Конституцию РФ, Гражданский и Трудовой	применять нормы государственной	способностью анализировать

современной государственной культурной политики Российской Федерации (ОПК-5) ИОПК-5.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации в сфере культуры. ИОПК-5.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства. ИОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации.	кодексы и иные нормативные акты в сфере культуры; основные направления государственной политики РФ в сфере культуры	политики РФ в сфере культуры в своей профессиональной деятельности	проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия; основами применения законодательной базы в разных видах деятельности

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Культура как предмет правового регулирования.

Общие вопросы правового регулирования. Задачи курса «Правовые основы сферы культуры», его роль и значение в специальной подготовке специалистов народного художественного творчества. Теоретико-прикладной характер курса, его взаимосвязь с профильными и специальными курсами. Дидактические и методические аспекты изучения учебного материала: структура, виды и формы занятий, рекомендуемая литература, варианты контроля знаний. Гражданско-правовая база функционирования учреждений культуры. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Эффективное управление социальной и культурной сферами как цель социокультурной политики. Социокультурная деятельность как объект управления. Объекты, субъекты управления – социально-культурная деятельность, социокультурные федеральные, региональные и муниципальные программы и проекты. Типы организаций. Модели управления социокультурной деятельностью.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Характеристика нормативно-правовой базы в сфере культуры

Законодательство в сфере культуры России. Обзор основных законодательных актов, регламентирующих деятельность учреждений культурной сферы. Государственное законодательное регулирование деятельности социально-культурной деятельности. Социально-культурная деятельность в контексте общего информационного законодательства. Интеллектуальное право в социально-культурной практике. Законодательная защита интересов потребителей и правовая гарантия качественных услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Нормативные правовые акты. Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Трудовой кодекс РФ. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Федеральный закон от 22.08.1996 г. «О государственной поддержке кинематографа Российской Федерации». Федеральный закон от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации». Федеральный закон от 26.05.1996 г. «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». Федеральный закон от 29.12.1994 г. (ред. от 27.12.2009) «О библиотечном деле». Закон РФ от 27.12.1991 г. (ред. от 11.07.2011) «О средствах массовой информации». Внутренняя нормативная документация как правовой

алгоритм управления учреждениями культуры. Внутренняя нормативная документация как правовой алгоритм управления учреждениями культуры. Локальные правовые акты — юридические документы управления учреждениями культуры. Место локальных нормативных актов в системе законодательных нормативных правовых актов России. Сфера их действия, основные виды. Устав — основной учредительный документ учреждений культуры. Положение: структура, содержание, порядок разработки. Основные виды (положения о структурных подразделениях, премировании сотрудников, о платных услугах и др.). Правила: структура, содержание, порядок разработки. Правила внутреннего трудового распорядка и др.). Трудовое право. Акты, содержащие нормы трудового права: штатное расписание, трудовой договор, должностные инструкции, график отпусков, график посменной работы, приказы директора. Информация как объект общественного регулирования. Понятие информации. Информационное общество: основные определения и понятия**.** Структура информационного законодательства. Основные законы, регулирующие информационную сферу. Взаимодействие информации и права. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности Интеллектуальная собственность. Понятие открытой информации. Понятия "интеллектуальная собственность", "право интеллектуальной собственности", "исключительные права", "имущественные и личные неимущественные права", их особенности и специфику. Субъекты и объекты авторского права. Имущественные и личные неимущественные права.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности в сфере культуры.

Специфика культурной политики. Функции культурной политики. Основные направления культурной политики, формы ее представления и реализации. Управление и менеджмент в культуре. Правовые основы предпринимательской деятельности культурной сферы.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Правовое регулирование договорных отношений в сфере культуры.

Договорные отношения в сфере культуры. Договор аренды. Договор лизинга. Договор сублизинга. Договор возмездного оказании услуг. Договор купли- продажи. Договор дарения. Договор поставки товаров. Договор хранения. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Стороны, условия лицензионного договора. Сублицензионный договор.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Правовое регулирование профессиональной деятельности.

Правовое регулирование профессиональной деятельности государственной и муниципальной службы. Государственная служба и государственный служащий. Понятие, принципы и социальная природа государственной службы. Правовое обеспечение государственной службы. Особенности государственной службы и ее отличие от иных видов трудовой деятельности. Понятие "государственный служащий" и классификация государственных должностей и государственных служащих. Основы административно-правового статуса государственного служащего: права и обязанности, ограничения и гарантии, льготы и стимулирование. Особенности и условия ответственности государственных служащих. Правовое регулирование прохождения государственной службы. Муниципальная служба и муниципальный служащий. Муниципальная служба и муниципальный служащий. Понятие и признаки муниципальной службы. Правовая основа и принципы организации муниципальной службы. Характерные черты муниципальной службы как специфического вида деятельности. Понятие, признаки и виды муниципальной должности и муниципального служащего. Особенности правового статуса муниципального служащего. Прохождение и основания прекращения муниципальной службы.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, ч.	Контроль, ч	Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час				
	Трудоемкость							
	Зачетные единицы	Часы						
7	2	72	16	24	-	32	-	зачет
Итого	2	72	16	24	-	32	-	зачет

Б1.О.02 Информационно-коммуникативный модуль

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 1.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.02.01 Иностранный язык). Изучается в 1–6 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является подготовка студента к общению в устной и письменной формах на иностранном языке, что предполагает наличие у него таких умений в различных видах речевой деятельности, которые по окончании курса дадут ему возможность: читать оригинальную литературу общекультурного содержания по изучаемой специальности, актуальные материалы из газет и журналов для получения информации; участвовать в устном общении на изучаемом языке в пределах тематики, определенной программой, соблюдая речевой этикет.

Задачи:

– формирование общей и иноязычной культуры, коммуникативной компетенции конкурентоспособной личности;

– развитие патриотических и интернациональных чувств;

– воспитание гуманности и толерантности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты(этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и	– современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры),	– воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических	– практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

профессионального взаимодействия (УК-4) ИУК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. ИУК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. ИУК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности.	текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; – понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; – выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; – вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; – вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; – поддерживать контакты при помощи электронной почты.	
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	– различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	– объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	– навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Социально-бытовая сфера общения

Тема 1. Моя визитная карточка. Грамматика: фонетические особенности языка. Настоящее время группы Indefinite. Наречия неопределенного времени.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 2. Моя визитная карточка (продолжение). Грамматика: образование формы 3-го лица единственного числа настоящего времени группы Indefinite. Вопросы к подлежащему или его определению. Оборот to be going to для выражения намерения в будущем времени. Место наречий образа действия и степени.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 3. Наша учеба в институте. Грамматика: Объектный падеж местоимения. Much, little, many, few.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 4. Наша учеба в институте (продолжение). Грамматика: Прошедшее время группы Indefinite правильных глаголов и глагола to be. Падежи имен существительных. Притяжательный падеж.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 5. Наша семья. Грамматика: прошедшее время группы Indefinite неправильных глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 6. Наша семья (продолжение). Грамматика: глагол to have и оборот to have (has) got. Неопределенные местоимения some, any.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 7. Мой день. Оборот there is (there are) в настоящем и прошедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can и to be able to.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 8. Мой день (продолжение). Грамматика: причастие II. Настоящее время группы Perfekt. Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими названия наук и учебных предметов.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 9. Времена года. Грамматика: выражение долженствования в английском языке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные предложения.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 10. Времена года (продолжение). Грамматика: будущее время группы Indefinite. Определительные придаточные предложения.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 11. Работа и отдых. Грамматика: согласование времен. Расчлененные вопросы to speak, to talk, to say, to tell.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 12. Работа и отдых (продолжение). Грамматика: выражение просьбы или наказания, обращенных к 1-му или 3-му лицу. Общие вопросы в косвенной речи. Артикль с именами собственными и вещественными. Сочетания a little, a few.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения

Тема 13. Наша Alma mater. Грамматика: Страдательный залог. Специальные вопросы в косвенной речи. Абсолютная (самостоятельная форма) притяжательных местоимений.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 14. Наша Alma mater (продолжение). Грамматика: Прошедшее и будущее время группы Continuous. Просьба и наказание в косвенной речи. Придаточные предложения следствия.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 15. Город Чебоксары. Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Именные безличные предложения. Уступительные придаточные предложения. Слова-заместители.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 16. Город Чебоксары (продолжение). Грамматика: Степени сравнения наречий. Сравнительны конструкции as … as, not so … as. Именные и глагольные безличные предложения. Слова-заместители.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 17. Наша Родина Россия. Москва. Грамматика: Употребление артикля с именами собственными.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 18. Наша Родина Россия. Москва (продолжение). Грамматика: Неопределенные местоимения и наречия, производные от местоимения и наречия, производные от some, any, no, every.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 19. Страны изучаемого языка. Грамматика: Причастные обороты с причастием I и II функций определения и обстоятельства. Настоящее время группы Perfect со словами since, for a long time, for ages. Употребление артикля с именами собственными. Двойные степени сравнения.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 20. Страна изучаемого языка (продолжение). Грамматика: Конструкция «сложное дополнение» после глаголов to want, to expect и выражения would like. Герундий после глаголов to stop, to continue, to begin, to go on, to finish, to mind. Прошедшее время группы Perfect.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 21. Образование в Великобритании. Грамматика: Конструкция «сложное дополнение» после глаголов восприятия.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 22. Образование в Великобритании (продолжение). Грамматика: Возвратные местоимения. Конструкция «сложное дополнение» после глаголов to make заставлять.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 23. История Британии. Грамматика: Союзы neither ... nor, either … or, both … and. Сокращенные утвердительные и отрицательные предложения типа so will I, neither

(nor) did I.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 24. История Британии (продолжение). Грамматика: Будущее время группы Perfect.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения

Тема 25. Выдающиеся личности в области культуры и искусства в странах изучаемого языка. Грамматика: Причастие I перфектное.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 26. Выдающиеся личности в области культуры и искусства в странах изучаемого языка (продолжение). Грамматика: Притяжательный падеж неодушевленных существительных.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 27. Народная музыка стран изучаемого языка. Грамматика: Времена группы Continuous страдательного залога.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 28. Народная музыка стран изучаемого языка (продолжение) Грамматика: Времена группы Perfect Continuous.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 29. Обычаи и традиции стран изучаемого языка. Грамматика: Субстантивация прилагательных и причастий.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 30. Обычаи и традиции стран изучаемого языка (продолжение). Грамматика: Used to и would для выражения повторяющихся действий в прошлом.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 31. Праздники и фестивали стран изучаемого языка. Грамматика: Имена существительные, употребляющиеся только в единственном или только во множественном числе.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 32. Праздники и фестивали стран изучаемого языка (продолжение). Грамматика: Герундий.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 33. Общественная жизнь и спорт в британских университетах. Грамматика: Наклонение в английском языке.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 34. Общественная жизнь и спорт в британских университетах (продолжение). Грамматика: Сослагательное I.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 35. Национальный музыкальный инструмент в Шотландии. Грамматика: Сослагательное II.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Раздел 4. Профессиональная сфера общения

Тема 36. Профессиональные и самодеятельные театры Великобритании. Грамматика: Сослагательное наклонение в сложном предложении с придаточным условия.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 37. Профессиональные и самодеятельные театры Великобритании (продолжение). Грамматика: Усилительная конструкция It is (was) … that…

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 38. Британские клубы. Грамматика: Инфинитив.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 39. Британские клубы (продолжение). Грамматика: Сложные дополнения.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 40. Британские музеи. Грамматика: Модальные глаголы.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 41. Британские музеи (продолжение). Грамматика: Модальный глагол should.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 42. Выдающиеся композиторы Америки и Великобритании. Грамматика: Модальный глагол may (might).

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 43. Выдающиеся композиторы Америки и Великобритании (продолжение). Грамматика: Модальный глагол must.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 44. Досуг стран изучаемого языка. Грамматика: Модальный глагол can (could).

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 45. Досуг стран изучаемого языка (продолжение). Грамматика: Сослагательное II в придаточных дополнительных после глагола wish.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 46. Деловая переписка. Грамматика: Придаточные цели с союзом so that.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

Тема 47. Деловая переписка (продолжение). Грамматика: Придаточные сравнения (оспоставления) с союзами as if, as though.

Интерактивные формы: беседа, доклад с презентацией, просмотр и обсуждение видеофильмов.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация, ч.	Самостоятельная работа, ч.	Контроль, ч.	Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.				
	Трудоемкость							
	Зачетные единицы	Часы						
1	2	72	–	40	–	32	–	зачет
2	2	72	–	40	–	32	–	зачет
3	2	72	–	40	–	32	–	зачет
4	2	72	–	40	–	32	–	зачет
5	2	72	–	40	–	32	–	зачет
6	3	108	–	60	2	10	36	экзамен
Итого	13	468	–	260	2	170	36	экзамен

КОМПЬЮТЕРНАЯ НОТНАЯ ГРАФИКА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Компьютерная нотная графика» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.02.02 Компьютерная нотная графика). Данная дисциплина входит в Информационно-коммуникативный модуль, изучается в 3 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Компьютерная нотная графика» является формирование у студентов представления о современных компьютерных технологиях для работы с музыкальной информацией и навыков их практического использования в профессиональной деятельности.

Задачи:

- изучение наиболее популярных компьютерных программ для работы со звуком и нотной графикой;

- воспитание у студентов умений самостоятельно разбираться в новых компьютерных программах и технических средствах;

- развитие навыков подготовки мультимедийных материалов для учебной и профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области	принципы, методики и технологии в области звукорежиссуры сценических искусств.	собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию;	основами анализа культурных форм, процессов, практик; навыками применения исследовательских и

звукорежиссуры сценических искусств (ОПК-2) ИОПК-2.1. Организовывает исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств. ИОПК-2.2. Понимает основы анализа культурных форм, процессов, практик. ИОПК-2.3. Использует навыки сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях развития звукорежиссуры сценических искусств в профессиональной деятельности.		критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в области звукорежиссуры сценических искусств.	проектных методов в профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития звукорежиссуры сценических искусств.
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6) ИОПК-6.1. Использует соответствующие содержанию профессиональных задач современные цифровые информационные технологии, основываясь на принципах их работы. ИОПК-6.2. Понимает принципы работы современных цифровых информационных технологий, соответствующих содержанию профессиональных задач.	принципы работы современных информационных технологий; основные понятия виды, свойства измерения и кодирования информации; стандарты государственных требований о защите информации; основы теории, нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и библиографической культуры.	применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности; осуществлять самодиагностику уровня профессиональной информационной компетентности.	методами повышения уровня информационной культуры для решения задач профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Разнообразие программного обеспечения для музыкантов

Тема *Направления музыкальных программ*.

Разнообразие программного обеспечения для музыкантов. Классификация музыкальных редакторов, их направленность и предназначенность. Профессиональные и любительские программы. Классификация нотных редакторов. Профессиональные нотные редакторы, используемые в музыкальной среде и нотных издательствах России.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы.

Раздел 2. Нотные редакторы

Тема *Создание партитурной страницы.*

Возможности использования готовых шаблонов партитурных страниц. Создание собственной партитурной страницы. Выбор размера страницы, альбомной или книжной печати, шрифта. Поиск и ввод предлагаемых музыкальных инструментов. Создание инструмента, отсутствующего в списках предлагаемых. Порядок выстроенности инструментов в оркестровой партитуре. Ввод дополнительных нотных отдельных инструментов. Регулировка размера нотного стана. Ввод музыкального размера, установка группировки нот, затакта. Установка темпа и метронома. Выбор тональности. Информационные установки страницы: название произведения, композитор, поэт. Установка знаков охраны авторских прав.

Редакция готовой партитурной страницы: смена названия инструмента, ввод нового инструмента, удаление ненужного инструмента, ввод и редакция информационных сообщений, установка нового размера, тональности, темпа и метронома. Изменение параметров нотной страницы. Увеличение количества тактов и страниц. Удаление тактов, страниц и систем. Установка нумерации страниц, тактов, систем. Смена ключей.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Набор нот.

Тема *Три способа набора нот*.

Набор нот с помощью мышки. Окно Keypad: его вкладки и функциональные возможности: выбор длительностей и ввод их на нотную страницу; запись одноритмического и разноритмического многоголосия на одном нотном стане; запись одновысотных и разновысотных лиг; запись нот с точками; установка артикуляции нот; установка знаков альтерации; установка пауз; форшлаги; запись нот в скобках; глиссандо; смена графики записи нот с большой на маленькую и наоборот; центровка целых пауз; принудительная перегруппировка нот в такте; запись различных видов тремоло; приемы современной нотации; установка направления движения смычка, фермат и октавных флажолетов; установка знаков арпеджио, подтяжек нот и сокращенных знаков повторений тактов; установка альтерационных знаков микрохроматики; запись альтерационных знаков в скобках. Запись триолей.

Набор нот с помощью клавиатуры компьютера: буква алфавита соответствует определённой ноте: C – «до», D – «ре», E – «ми», F – «фа», G – «соль», A – «ля», B – «си». Связь правой цифровой клавиатуры компьютера с окном набора нот Keypad.

Набор нот с помощью Midi – клавиатуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Редакция записанных нот.

Нотная редакция: удаление и исправление; выделение, копирование, вырезание, вставка одной ноты и группы нот. Редакция длительностей нот. Принудительное изменение группировки нот. Штилевое соединение нот на двух соседних нотных станах. Изменение головки ноты.

Ввод динамических оттенков: знаков громкости нот, крещендо и диминуэндо, символов смены динамики темпа.

Разнообразие графических символов программы. Активные и пассивные символы. Их употребление и применение. Ввод собственных символов. Взаимодействие с графическими редакторами.

Виды тактовых черт и их предназначение.

Ввод штрихов и способов звукоизвлечения на различных инструментах.

Ввод подстрочного песенного текста. Особенности записи нескольких куплетов под одной строкой. Запись согласного предлога и слога под одной нотой. Распев нескольких нот на один слог. Строфическая запись текста в конце произведения. Исправление ошибок в песенном тексте.

Транспорт и транспонирующие инструменты.

Работа с объектами: скрытие и открытие отдельных символов партитуры; скрытие и открытие паузирующих нотных станов.

Извлечение партий отдельных инструментов из партитуры и их редакция.

Извлечение партий группы инструментов из партитуры и их редакция.

Установка оркестровых цифр.

Установка аккордовых символов.

Установка пальцев, позиций и струн.

Работа со звуком: панель воспроизведения, микшер.

Перевод в другие форматы: Wave, mp3, Standard MIDI File Format 0, различные типы графических форматов. Экспорт и взаимодействие с программами: Microsoft Office Word, программами MIDI-секвенсорами и Audio-редакторами.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Подготовка партитуры для нотного издательства.

Стандарты нотных издательств. Установка размеров нотных станов и полей.

Регулировка количества тактов в системах и систем на страницах. Регулировка расстояний между системами, группами и отдельными инструментами на 1 и 2 странице.

Установка автоматического выравнивания расстояний на последующих страницах. Автоматическое выравнивание нот. Ручное выравнивание отдельных объектов. Использование инспектора для магнитного сдвига объекта.

Склейка нескольких файлов для создания нотного сборника. Склейка файлов однородного и разного состава инструментов. Регулировка стыковок файлов: скрытие знаков смены тональности, размера, ключа. Регулировка нумерации страниц и номеров тактов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
3	3	108	24	36	10	2	Экзамен, 36
Итого	3	108	24	36	10	2	Экзамен, 36

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Создание мультимедийных проектов» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.02.03 Создание мультимедийных проектов). Данная дисциплина входит в Информационно-коммуникативный модуль, изучается в 7,8,9 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Создание мультимедийных проектов» является углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной культуры, способных и готовых к самостоятельной трудовой деятельности по созданию и продвижению мультимедийных проектов, востребованной обществом и государством.

Задачи:

- изучение основ создания и продвижения мультимедийных проектов;
- освоение базовых умений управления процессом создания мультимедийных проектов;
- формирование способности эффективно разрабатывать и реализовывать мультимедийные проекты.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования (ОПК-1) ИОПК-1.1. Организовывает исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования. ИОПК-1.2. Оценивает эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности.	основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования.	вести исследовательские и проектные работы в профессиональной сфере; собирать информацию с обращением к различным источникам; анализировать и структурировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности.	основами анализа культурных форм, процессов, практик; навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.

Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств (ОПК-2) ИОПК-2.1. Организовывает исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств. ИОПК-2.2. Понимает основы анализа культурных форм, процессов, практик. ИОПК-2.3. Использует навыки сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях развития звукорежиссуры сценических искусств в профессиональной деятельности.	принципы, методики и технологии в области звукорежиссуры сценических искусств.	собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в области звукорежиссуры сценических искусств.	основами анализа культурных форм, процессов, практик; навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития звукорежиссуры сценических искусств.
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6) ИОПК-6.1. Использует соответствующие содержанию профессиональных задач современные цифровые информационные технологии, основываясь на принципах их работы. ИОПК-6.2. Понимает принципы работы современных цифровых информационных	принципы работы современных информационных технологий; основные понятия виды, свойства измерения и кодирования информации; стандарты государственных требований о защите информации; основы теории, нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и библиографической культуры.	применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности; осуществлять самодиагностику уровня профессиональной информационной компетентности.	методами повышения уровня информационной культуры для решения задач профессиональной деятельности.

технологий, соответствующих содержанию профессиональных задач.			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Мультимедийный проект: понятие, сущность, характеристика

Медиапроизводство развлечений. Формат. Современное общество, массовая культура и масс-медиа. Инструменты постмодернизма. «Формульные жанры» и медиа аттракционы. Зарождение понятия культурной индустрии. Проблема «культурного доминирования» и «культурного империализма». Три вида культурных продуктов. Разделение труда в области культурных индустрий. Индустрии воображения. Экономический анализ культурных индустрий. Индустрии программ. Индустрии содержания. Продюсер в цифровую эпоху. Ток-шоу. Реалити-шоу. Игровые шоу.

Интерактивные формы: практические задания, эвристическая беседа, ответы на вопросы.

Раздел 2. Процесс создания мультимедийного проекта

Мультимедийное отражение событий. Креативные техники Триера и Берроуза. Метод нарезок (метод коллажа). креативная техника «метод препятствий». Прогнозирование актуальной идеи проекта. Аудитория и система измерения. Выбор события для мультимедийного проекта.

Выбор мультимедийного формата. Сценарий. Производственный процесс. Бюджет. Работа команды по созданию мультимедийного проекта. Оценка успешности мультимедийного проекта.

Правовая природа аудиовизуального произведения. Авторы аудиовизуального произведения. Авторы аудиовизуального произведения и соглашения с ними. композитор как автор аудиовизуального произведения. Произведения и объекты смежных прав.

Авторский договор заказа. Субъекты смежных прав при производстве аудиовизуальных произведений. Договоры с актерами. Лицензионные договоры о передаче прав. Договор об отчуждении прав. Вознаграждение по авторско-правовым договорам. Указание территории в авторско-правовых договорах.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно), практические задания.

Раздел 3. Продвижение мультимедийного проекта.

Отличие мультимедийного продюсирования от трансмедийного. Трансмедийные и мультимедийные возможности продвижения музыки. Российский опыт использования трансмедийных технологий при продвижении музыкальных альбомов. Планирование рекламных кампаний проектов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно), практические задания.

Раздел 4. Инновации в создании и продвижении мультимедийных проектов.

Трансмедиа сторителлинг: определение, обзор подходов к анализу. Концепция Праттерна. Проблема дефиниции: отождествление трансмедиа с кросс-медиа и мультимедиа. Признаки трансмедийных проектов. Концепция Дженкинса. Западная практика продюсирования трансмедиа проектов. Специфика российских трансмедийных проектов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно), практические задания.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Индивидуальные занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
7	3	108	60		10	2	экзамен, 36
8	3	108	60		10	2	экзамен, 36
9	3	108	60		10	11	экзамен, 27
Итого	9	324	180		30	15	экзамен, 99

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные информационные технологии» является дисциплиной информационно-коммуникативного модуля обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.02.04 Современные информационные технологии). Изучается в 1 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные информационные технологии» является формирование у студентов системы информационных знаний и практических умений работы с компьютерными продуктами офисными назначениями.

Задачи:

– дать понимание следующих терминов: «информационная культура», «пользователь», «электронный документооборот», «эффективный поиск информации»;

– дать знания, умения и навыки, позволяющие внедрять в учреждения культуры различные автоматизированные информационные системы;

– сформировать у студентов понимание роли современных автоматизированных технологий составления планов работы и отчетности;

– обучить студентов использованию прикладного программного обеспечения для выполнения различных задач.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	– основные методы критического анализа; – методологию системного подхода	– выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять решений проблемных ситуаций на	– технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;

вырабатывать стратегию действий (УК-1) ИУК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. ИУК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций		основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения	– навыками критического анализа
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6) ИОПК-6.1. Использует соответствующие содержанию профессиональных задач современные цифровые информационные технологии, основываясь на принципах их работы. ИОПК-6.2. Понимает принципы работы современных цифровых информационных технологий, соответствующих содержанию профессиональных задач	– принципы работы современных информационных технологий; – основные понятия виды, свойства измерения и кодирования информации; стандарты государственных требований о защите информации; – основы теории, нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и библиографической культуры	– применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности; – осуществлять самодиагностику уровня профессиональной информационной компетентности	– методами повышения уровня информационной культуры для решения задач профессиональной деятельности

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Информатика в музыкальном творчестве

Тема 1. Информация в аспекте философии.

Философия информации. Теория Л. Флориди, работы А. Сломана, Л. Буркхолдера, А. Соколова. Проблемы философии информации.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Предметная область информатики.

Появление и развитие информатики. Предметная область информатики как науки.

Информатика как область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со средой применения. Информатика и кибернетика: сходства и различие. Предмет, объект и задачи информатики. Структура информатики.

Интерактивные формы: лекция беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 3. Информатика в звукорежиссуре.

Применимость информационных технологий в области искусств. Место и роль информатики в звукорежиссуре: теоретический и прикладной аспекты.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Программные продукты и компьютерные сети

Тема 4. Системное программное обеспечение.

Классификация системного программного обеспечения (ПО). Базовое ПО: операционная система, операционная оболочка, сетевая операционная система. Сервисное ПО: программы диагностики компьютера, антивирусные программы (программы – детекторы, фаги, ревизоры, фильтры, иммунизаторы), программы обслуживания дисков (физические и логические дефекты, фрагментация диска), программы архивирования данных, программы обслуживания сети. Основные понятия, разновидности, предназначение. Классификация компьютерных вирусов: по среде обитания, по способу заражения среды обитания, по степени воздействия, по особенностям алгоритма.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 5. Операционные системы.

Операционные системы (ОС): неграфические и графические ОС, история развития, преимущества и недостатки различных версий, характерные особенности, основные элементы управления, основные понятия (приложение, документ, задача, интерфейс). Организация файловой системы: основные понятия – файл, каталог (папка), файловая система. Принцип организации файловой системы, таблицы размещения файлов (FAT – таблицы). Способы обращения к файлам: создание и именование файлов. Организация доступа к файлу: иерархическая структура, абсолютный и относительный пути. Основные операции с файлами.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Компьютерные сети.

Компьютерные сети. Информационные сети. Сети и интернет. Персональные информационные системы. Принципы взаимодействия пользователя с компьютером.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Информационные технологии в звукорежиссуре

Тема 7. Современные информационные технологии в звукорежиссуре.

Ресурсы звукорежиссуры в сети Интернет.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	4	144	32	48	2	62	экзамен
Итого	4	144	32	48	2	62	экзамен

Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (Б1.О.03.01 Физическая культура и спорт). Изучается во 2 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование у студентов 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:

– понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

– знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда	– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	– навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.	– методы и средства физической культуры в профессиональной деятельности	– анализировать влияние образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека, определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, оценку показателей собственного здоровья, выбирать и планировать занятия спортом для саморазвития и самореализации	– рациональными способами и приемами сохранения физического и психического здоровья, профилактики заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления; методами и средствами физической культуры для собственного физического развития и коррекции здоровья

ИУК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Лыжный спорт

Тема 1. Общие сведения о лыжном спорте

Теоретические сведения об оздоровительном и прикладном значении лыжного спорта, предупреждение травм на занятиях лыжным спортом. Практический материал: техника имитации одновременного бесшажного, одновременного одно- и двухшажного, попеременного двухшажного ходов на месте и в движении. Работа с амортизаторами.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 2. Подготовительные упражнения в обучении лыжному спорту

Специальные подготовительные упражнения для изучения техники классических и коньковых ходов. Шаговые и прыжковые имитации с палками и без палок. Строевые упражнения с лыжами на месте. Способы переноски лыж. Повороты на месте: вокруг пяток и носков лыж, махом, прыжком.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 3. Виды шага

Ступающий шаг. Изучение техники скользящего шага. Способы передвижения на лыжах (классические и коньковые ходы, переходы с хода на ход, подъемы в гору и спуски с них, повороты в движении, торможения).

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 4. Обслуживание лыжного инвентаря

Выбор лыжного инвентаря. Установка креплений и ремонт. Оборудование для обработки лыж. Мази и парафины и их характеристика. Смазка и обработка лыж.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Раздел 2. Спортивные игры

Тема 5. Прикладное значение спортивных игр

Об оздоровительном и прикладном значении спортивных игр, личная гигиена и профилактика травматизма при занятиях спортивными играми. Техника и тактика спортивных игр в нападении и в защите.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 6. Волейбол

Техника и тактика в игре в волейбол.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 7. Баскетбол

Техника и тактика в игре в баскетбол.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 8. Футбол
Техника и тактика в игре в футбол.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Раздел 3. Гимнастика

Тема 9. Об оздоровительном и прикладном значении гимнастики
Оздоровительное и прикладное значение гимнастики. Строевые упражнения.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 10. Акробатические упражнения
Акробатические (вольные) упражнения.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 11. Упражнения на перекладине и на брусьях
Упражнения на перекладине и на брусьях параллельных и разной высоты.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 12. Общеразвивающие упражнения
Лазание по канату, упражнения на бревне, опорные прыжки**.**
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Раздел 4. Легкая атлетика

Тема 13. Об оздоровительном и прикладном значении легкой атлетики
Об оздоровительном и прикладном значении легкой атлетики, личная гигиена и предупреждение травм на занятиях легкой атлетикой.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 14. Бег на короткие и средние дистанции
Бег на короткие и средние дистанции.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 15. Бег на длинные дистанции
Бег на длинные дистанции.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 16. Прыжки в длину, метание гранаты
Прыжки в длину, метание гранаты с разбега.
Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
2	2	72	–	40	–	32	зачет
Итого	2	72	–	40	–	32	зачет

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» является дисциплиной модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (Б1.О.03.02 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту). Изучается в 1–5 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» является формирование у студентов 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:

– понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

– знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на	– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и	– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную	– навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей

основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	требований рынка труда	деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	фессионального роста
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) ИУК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. ИУК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	– методы и средства физической культуры в профессиональной деятельности	– анализировать влияние образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека, определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, оценку показателей собственного здоровья, выбирать и планировать занятия спортом для саморазвития и самореализации	– рациональными способами и приемами сохранения физического и психического здоровья, профилактики заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления; методами и средствами физической культуры для собственного физического развития и коррекции здоровья

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая физическая подготовка и оздоровительная физическая культура

Тема 1. Общая физическая подготовка

Методы физического воспитания. Двигательные умения и навыки. Физические качества. Формы занятий. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка. Интенсивность физических нагрузок. Энергозатраты при физических нагрузках.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 2. Оздоровительная физическая подготовка

Влияние физических упражнений на формирование профессиональных качеств будущего специалиста и личности занимающегося; разработке эффективных средств и методов физического воспитания студентов; воспитание специфических физических качеств, необходимых студенту для успешной соревновательной деятельности; воздействие средств физического воспитания на основные физиологические системы и звенья опорно-двигательного аппарата занимающегося. Общеоздоровительная подготовка, специальная оздоровительная подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Раздел 2. Баскетбол

Тема 3. Техника игры в баскетбол

Техника передвижений в баскетболе. Овладение техникой владения мячом. Упражнения по специальной физической подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Парные упражнения в обороне, нападении. Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила соревнований.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Раздел 3. Волейбол

Тема 4. Техника игры в волейбол

Техника передвижений в волейболе. Овладение техникой владения мячом. Упражнения по специальной физической подготовке волейболиста. Отрабатывание связок в нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Парные упражнения в обороне, нападении. Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила соревнований.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Раздел 4. Мини-футбол

Тема 5. Техника игры в мини-футбол

Техника передвижений в мини-футболе. Овладение техникой владения мячом. Упражнения по специальной физической подготовке футболиста. Отрабатывание связок в нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Парные упражнения в обороне, нападении. Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила соревнований.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Раздел 5. Атлетическая гимнастика

Тема 6. Базовые упражнения атлетической гимнастики

Базовые упражнения атлетической гимнастики, укрепляемые мышцы и методика выполнения упражнения атлетической гимнастики в совершенствовании физического состояния.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

Тема 7. Атлетическая гимнастика в развитии физических качеств

Формирование скорости, скоростно-силовых качеств, выносливости и гибкости на занятиях по атлетической гимнастике. Круговая тренировка в комплексном повышении физической подготовленности студентов особенности атлетической гимнастики для юношей с высоким, средним, низким уровнем физической подготовленности.

Интерактивные формы: беседа, показ, контактная работа.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	–	72	–	72	–	–	–
2	–	72	–	72	–	–	–
3	–	72	–	72	–	–	–
4	–	72	–	72	–	–	–
5	–	40	–	40	–	–	–
Итого	–	328	–	328	–	–	зачет

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) Культурный туризм и экскурсионная деятельность очной формы обучения (Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности). Изучается в 1 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у будущих специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности человека.

Задачи:

– освоение теоретических знаний и практических навыков по формированию безопасной среды в профессиональной деятельности;

– вооружение знаниями по обеспечению защиты человека от негативных воздействий различного происхождения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) ИУК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. ИУК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	– методы и средства физической культуры в профессиональной деятельности	– анализировать влияние образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека, определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, оценку показателей собственного здоровья, выбирать и планировать занятия спортом для саморазвития и самореализации	– рациональными способами и приемами сохранения физического и психического здоровья, профилактики заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления; методами и средствами физической культуры для собственного физического развития и коррекции здоровья
Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8) ИУК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.	– основы и правила обеспечения безопасности жизнедеятельности; – цели и задачи науки безопасности жизнедеятельности, основные понятия, классификацию опасных и вредных факторов среды обитания человека, правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности, обеспечение экологической безопасности	– создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, адекватно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций; – определять степень опасности угрожающих факторов для культурного наследия, предотвращать негативные последствия природной и социальной среды для памятников культуры	– навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности, адекватного поведения в чрезвычайных ситуациях; – навыками использования индивидуальных средств защиты

ИУК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в повседневной и в профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества. ИУК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой помощи пострадавшему.			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

Тема 1. Основные положения безопасности жизнедеятельности

Терминология курса «Безопасности жизнедеятельности». Риск. Классификация рисков. Опасность. Классификация опасностей. Чрезвычайная ситуация (ЧС). Классификация чрезвычайных ситуаций. Экстремальная ситуация. Причины возникновения ЧС. Условия возникновения ЧС. Стадии развития ЧС. Безопасность и ее виды. Принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 2. Природные опасности

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Землетрясение. Действия во время землетрясения. Действия после землетрясения. Вулканизм. Действия при извержении вулкана. Оползень. Сель. Действия при селевом потоке. Лавина. Действия при сходе лавин. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Наводнение. Действия во время наводнения. Действия после наводнения. Цунами. Действия во время цунами. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Ураган. Действия во время урагана. Буря. Смерч. Пурга. Действия во время пурги. Гроза. Действия при появлении шаровой молнии. Действия во время грозы. Гололед. Действия во время гололеда и гололедицы. Природные пожары. Пожары. Способы борьбы с природными пожарами. Действия во время пожара.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 3. Биологические опасности

Тема 3. Биологические опасности

Понятия о природно-очаговых заболеваниях. Характеристика инфекционных заболеваний. Пути распространения инфекции. Профилактические мероприятия по защите населения и окружающей среды от вредного биологического воздействия. Состояние проблемы вредного биологического воздействия. Обеспечение экологически безвредного обращения с опасными микроорганизмами. Экологические требования к созданию биологических объектов, не свойственных природе. Охрана вод от вредного биологического воздействия. Охрана почв от вредного биологического воздействия. Особо опасные болезни животных и растений. Ящур. Классическая чума свиней. Псевдочума птиц. Фитофтороз.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 4. Техногенные опасности

Тема 4. Техногенные опасности

Радиационно-опасные объекты. Радиационная авария. Радиоактивные излучения. Радиационное воздействие на организм человека. Действия при радиационной аварии. Действия при эвакуации. Особенности радиоактивного загрязнения лесных массивов. Аварии на химически – опасных объектах. Причины возникновения. Способы защиты. Пожаровзрывоопасные объекты. Пожар. Способы тушения пожара. Взрыв. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Причины возникновения. Действия при авариях на коммунальных системах.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 5. Экологические опасности

Тема 5. Экологические опасности

Изменение состояния суши. Загрязнение почв. Опустынивание земель. Изменение свойств воздушной среды. Аэрозольные загрязнение атмосферы. Смог. Загрязнение атмосферы выбросами транспортных средств. (Автотранспорт. Двигатели самолетов. Шумы.) Влияние загрязнения атмосферы на человека, растительный и животный мир. (Оксид углерода. Сернистый ангидрит. Соединения фтора. Соединения хлора.) Изменение состоянии гидросферы. Тепловое загрязнение природных вод. Загрязнение водной среды нефтью и нефтепродуктами. Загрязнение окружающей среды пестицидами, детергентами, диоксинами и тяжелыми металлами. Изменение состояния биосферы. Экология городов. Атмосферные выбросы города. Твердые и концентрированные городские отходы. Городские сточные воды. Экология городского населения.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 6. Безопасность в городе и на транспорте

Тема 6. Безопасность в городе и на транспорте

Безопасное поведение в городе. Безопасность в местах массового скопления людей. Как не пострадать во время уличных беспорядков и столпотворений. Правила безопасного поведения. Чрезвычайные ситуации на транспорте. Действия при неизбежном столкновении. Действия после аварии. Порядок действий при погружении автомобиля в воду. Пожар в автомобиле. Аварии на водном транспорте.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 7. Социально опасные явления и защита от них

Тема 7. Защита от социально опасных явлений

Виды психического воздействия на человека и защита от них. Шантаж. Действия при анонимном звонке. Мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление. Правила самозащиты. Терроризм-угроза обществу. Употребление и распространение психоактивных веществ. Курение. Токсические факторы табака. Влияние курения табака на организм женщины и ее потомство. Меры борьбы с курением. Алкоголизм. Влияние хронического алкоголизма на организм человека. Профилактика алкоголизма. Наркотики. Наркотическая зависимость. Психическая зависимость. Физическая зависимость. Профилактика наркомании. Токсикомания. Профилактика токсикомании.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 8. Гражданская оборона

Тема 8. Гражданская оборона

Гражданская оборона, организационная структура, цели, задачи. Современные виды оружия массового поражения. Принципы и способы защиты от оружия массового поражения. Сигналы гражданской обороны. Действия населения по сигналам оповещения.

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства коллективной защиты. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Рассредоточение рабочих и служащих, эвакуация населения. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

Раздел 9. Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской помощи, и методы оказания первой помощи

Тема 9. Первая медицинская помощь

Краткая медицинская характеристика ран и первая помощь при ранах. Виды ран и их характеристика: резаные и рубленые раны; колотые раны; рваные и ушибленные раны. Клинические признаки ран: кровотечение; шок; инфекция ран. Краткая медицинская характеристика кровотечений и первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Обморок. Коллапс. Временная остановка кровотечения. Техника наложения жгута. Краткая медицинская характеристика переломов и вывихов. Осложнения и признаки переломов. Первая медицинская помощь при переломах и вывихах. Основные правила иммобилизации. Краткая медицинская характеристика ожогов и первая помощь при ожогах. Степени ожогов. Электротравма и первая медицинская помощь при электротравмах. Первая помощь при клинической смерти. Искусственное дыхание различными способами. Первая медицинская помощь при шоке. Медицинская характеристика остановки сердца. Первая помощь при остановке сердца.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с просмотром видеоматериалов.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.	Консультация	Самостоятельная работа, ч.	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	2	72	18	30	–	24	зачет
2	2	72	18	30	–	24	
Итого	4	144	36	60	–	48	зачет

Б1.О.04 Модуль истории и теории искусств

ИСТОРИЯ ЗВУКОЗАПИСИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История звукозаписи» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.01 История звукозаписи). Данная дисциплина входит в Информационно-коммуникативный модуль, изучается в 1 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История звукозаписи» является овладение студентом широкими знаниями в области истории возникновения и развития звукозаписи

Задачи:

- получение представления о роли звукорежиссуры в современной музыкальной культуре;

- получение знания основных этапов становления и развития звукозаписи;

- получение представления о предпосылках появления основных звуковых форматов и технологий;

- приобретение навыков работы с архивными музыкальными и текстовыми материалами.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-2) ИПКО-2.1. Использует технологии и оборудование для звукозаписи в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-2.2. Применяет технологии создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно - массовых программ, концертов.	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукозаписи	пользоваться технологиями и оборудованием для звукозаписи; работать с мониторными, зальными и студийными микшерными (звукорежиссерскими) пультами, микрофонами, приборами обработки звука, использовать различные стереофонические системы; осуществлять процесс звукозаписи в студийных и внестудийных условиях; формировать и корректировать средствами звукового оборудования тембры составляющих звукового ряда сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно -массовых программ, концертов; приемами и технологиями настройки звукового оборудования; приемами и технологиями озвучивания и звукоусиления в закрытых помещениях и на открытых пространствах во время репетиций и выступлений (в зале и на сцене); приемами и технологиями обеспечения технического качества звукового ряда в процессе озвучивания и(или) звукоусиления

ИПКО-2.3. Осуществляет субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания.			сценического произведения; приемами и технологиями субъективного (слухового) и объективного (технического) контроля звукового ряда сценического произведения

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Механическая звукозапись

Предмет истории звукозаписи. Значение звукозаписи для музыкальной культуры. Звук как физическое явление. Основы психоакустики. Место звукорежиссера в процессе аудиопроизводства. Основные этапы развития звукозаписи. Периоды истории звукозаписи. Первые попытки фиксации звука (андроиды, корильоны, шарманки, табакерки, муз. шкатулки, куранты). Первая механическая запись звука: фоноавтограф, фонограф (персоны: Т. Эдиссон, Ш. Кро,) Ранние «говорящие машины». Графофон Белла и Тайнтера. Изобретение магнитной звукозаписи. Граммофон Берлинера. Граммофоны, патефоны, становление индустрии звукозаписи (персона Ф. Гайсберг). Форматы записи. «Война» носителей звукозаписи.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы.

Раздел 2. Электромеханическая звукозапись

Электромеханический способ фиксации звука: электрофоны, головки воспроизведения на основе пьезоэлемента. Звукозапись для кино. Звукозапись на радио. Устройство электропроигрывателя: основные узлы, виды приводов, головки с подвижной и фиксированной катушками Создание стереофонии. Форматы записи, различные скорости записи и размеры пластинок. Уход за виниловыми дисками, калибровка тона.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Магнитная звукозапись.

Основы магнитной записи: ферромагнетики, понятие петли гистерезиса, изобретения ВЧ подмагничивания. Квадрофония, системы пространственного звучания, внедрение стерео, основной принцип записи на магнитную ленту. Первые магнитофоны, электромузыкальные инструменты (электрогитара, синтрезатор). Устройство магнитофона, запись на магнитофон, монтаж ленты. Новые музыкальные направления. Universal Audio и Бил Путнэм. Первые микшерные консоли, эквалайзеры, компрессоры, реверберaторы. Первые студии звукозаписи, история становления процесса сведения, первое студийное оборудование. Особенности аналогового звучания. Магнито-цифровая запись: магнитофоны RDAT, SDAT.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Оптическая звукозапись.

Оптическая запись: носители CD, DVD, SACD, Blu-ray. Магнитооптическая запись: устройство носителя типа minidisk, формат записи. Винчестеры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Цифровая звукозапись.

Эпоха цифрового звука: понятие ИКМ, DSD. Компьютерные технологии их история и возможности. Принцип работы Flashmemory. Последние открытия в области записи: новейшие носители и их перспективы.

Индустрия звукозаписи: обзор существующих звукозаписывающих компаний.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
3	3	108	24	36	10	2	Экзамен, 36
Итого	3	108	24	36	10	2	Экзамен, 36

СОЛЬФЕДЖИО

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Сольфеджио» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.02 Сольфеджио). Данная дисциплина входит в Модуль истории и теории искусств, изучается в 1, 2 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Сольфеджио» является закрепление, развитие и усовершенствование слуховых и певческих навыков, приобретенных ранее студентами в учебных музыкальных заведениях начального и среднего звена.

Задачи:

- развить и максимально совершенствовать активный музыкальный слух и память;
- выработать у студентов прочные навыки осознания, слухового определения, внутреннего представления как отдельных элементов музыкальной речи и различных синтаксических структур в музыкальных отрывках из произведений разнообразных стилей и жанров, так и синтеза этих явлений с музыкальной формой произведения в целом;
- изучить музыкальные произведения разных эпох и стилей и уметь их грамотно воспроизводить;
- составить представление о музыкальной культуре различных народов от прошлого до современности в целом;
- расширить исполнительский кругозор и репертуар студентов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) ИУК -3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы.	общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста;	создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы	навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в

ИУК -3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.	коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда	расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Сольфеджирование

Тема 1. Звуковысотная организация: старинные семиступенные диатонические лады, ладовая переменность; внутритональная хроматика; модуляция в тональности диатонического и недиатонического родства. Метроритмическая организация: все виды размеров; пунктирный и синкопированный ритмы.

Интерактивные формы: досочинение диктанта, импровизация на заданную мелодию.

Тема 2. Виды упражнений: одноголосное пение с дирижированием выученных или незнакомых примеров с предварительным разбором или без него из различных сборников сольфеджио, а также специально подобранных педагогом мелодий соответствующей трудности из произведений композиторов XVIII-XIX веков; исполнение со словами романсов и народных песен. Пение выученных романсов со словами под аккомпанемент педагогов или самого студента. Двухголосие: пение дуэтом примеров из сборников сольфеджио и художественной литературы полифонического и гармонического склада. Многоголосие: пение в составе трио, квартета примеров из сборников сольфеджио и художественной литературы.

Интерактивные формы: сочинение подголосков, аккомпанемента, интервальных последовательностей.

Раздел 2. Интонационные упражнения

Тема 3. Тональная музыка конца XIX- начала XX вв.: мажоро-минор, хроматическая тональность, аккорды нетерцовых и видоизмененых терцовых структур. Виды упражнений: одноголосие

- интонирование романсов с применением аккордов мажоро-минора (одноименного, параллельного, однотерцового);

- интонирование романсов с применением аккордов видоизмененной терцовой нетерцовой структуры;

- интонирование романсов с применением средств хроматической тональности, увеличенного и уменьшенного ладов;

- метроритмические трудности включают различные виды синкоп, особое деление длительностей. Многоголосие ориентировано на те же виды ладогармонических и метроритмических структур, что и одноголосие. При этом можно отметить ярко выраженную общность выразительных средств между хорами советских композиторов и многими современными произведениями для русских народных инструментов. При отборе материала эту общность надо учесть, как фактор, содействующий развитию слуховой ориентации студентов в современной музыке.

Интерактивные формы: сочинение ритмических вариаций и аккомпанемента, исполнение ритмических полифонических последовательностей.

Тема 4. Аккорды терцовой структуры. Диатоника мажора и минора.

Пение гармонических последовательностей, состоящих из аккордов терцовой структуры и включающих диатонические секвенции, проходящие обороты.

Модуляции и отклонения в тональности диатонического родства. Пение однотональных и модулирующих аккордовых последовательностей, включающих отклонения в тональности диатонического родства (период).

Интерактивные формы: запись и сочинение аккордовых последовательностей, анализ гармонической структуры в художественной практике.

Тема 5. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой группы.

Пение (с разрешением и без него0 в натуральном и гармоническом мажоре и миноре альтерированных аккордов субдоминантовой группы с их обращениями;

- пение гармонических построений с указанными аккордами альтерированной субдоминанты;

- пение (с разрешением и без него) в натуральном и гармоническом мажоре, в гармоническом миноре альтерированных аккордов доминантовой группы и их обращений;

- пение гармонических последовательностей с аккордами альтерированной доминанты;

- пение гармонических построений, включающих пройденные аккорды мажорной и минорной диатоники. Созвучия альтерированной субдоминанты и доминанты, отклонения и модуляции в тональности первой степени родства.

Интерактивные формы: альтерация известных аккордовых последовательностей, сочинение собственного аккомпанемента с альтерацией.

Раздел 3. Слуховой анализ

Тема 6. Слуховая ориентация в западноевропейской и русской музыке XVIII-XIX вв.

Трезвучия, септаккорды и их обращения, нонаккорды диатонического мажора и минора. Неаккордовые звуки, определение аккордов терцовых структур, их разновидностей и обращений, взятых вне лада; определение функционального, ступенчатого значения трезвучий, септаккордов и их обращений, взятых в отдельности в диатонике мажора и минора с применением неаккордовых звуков; слуховой анализ аккордовых последовательностей в диатонике мажора и минора на примере классического периода русской и зарубежной музыки XVIII и начала XIX веков; слуховое освоение оборотов натурально-ладовой гармонии на примере обработок народных песен.

Интерактивные формы: слуховой анализ обрывков из зарубежной и русской классической музыки, сочинение собственных последовательностей для слухового анализа.

Тема 7. Полифункциональность и полигармония. Слуховой анализ несложных полифункциональных и полигармонических сочетаний;

- слуховой анализ отрывков из музыкальной литературы. анализ фактуры и тонально-гармонического развития;
- разбор формы, фразировки, жанровых особенностей музыкального фрагмента;
- целостный анализ.

Интерактивные формы: слуховой анализ обрывков из зарубежной и русской классической музыки, сочинение собственных последовательностей для слухового анализа.

Тема 8. Диктант (все разделы)

Тематика одноголосных и двухголосных диктантов соответствует содержанию слухового анализа, интонационных упражнений, сольфеджированию одно - двухголосия.

Одноголосие: расширенная ладовая система с применением элементов хроматической тональности; элементы хроматической тональности с применением видов альтерации специфических для XX века (минор с IV и I пониженными, мажор с V пониженной и VI повышенной ступенями). **Многоголосие:** диатоника в музыке XX века с употреблением терцовых и нетерцовых образований; мажоро-минор классического типа (преобладание аккордов терцовой структуры с элементами полифонии); хроматическая тональность в ее некоторых проявлениях (терцовая, преимущественно трезвучная вертикаль, секундовая, неполные аккорды в двухголосном изложении, полигармония, политональность).

Интерактивные формы: различные виды мелодического, ритмического, тембрового диктанта.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	2	72	-	40	-	32	Зачет
2	3	108	-	60	10	38	Экзамен
Итого	5	180	-	100	10	70	Экзамен

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений раздела Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ. Шифр дисциплины Б1.О.04.03. «История музыки». Дисциплина осваивается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История музыки» является ознакомление с мировой музыкальной культурой, различными течениями и направлениями в музыке; ознакомление с художественно совершенными произведениями мировой музыкальной классики и современного искусства, различными жанрами и формами музыки; ознакомление с

творчеством выдающихся композиторов.

Задачи:

- развитие эстетических взглядов студента на музыкальное искусство, расширение художественных и музыкальных представлений, воспитание музыкального вкуса;
- развитие эмоциональности, ассоциативного мышления, умения слушать музыку, разбираться в жанрах, формах, стилях музыкального искусства;
- понимание композиционного строения музыкальных произведений, выразительных средств музыки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины направлено на получение следующих образовательных результатов:

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	- различные исторические типы культур.	- объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе.	- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. .
Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств (ОПК-2) ИОПК-2.2. Понимает основы анализа культурных форм, процессов, практик.	- принципы, методики и технологии в области звукорежиссуры сценических искусств.	- собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию.	- основами анализа культурных форм, процессов, практик.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. История зарубежной музыки

Семестр 1.

Тема 1. История музыки как часть мировой художественной культуры. Обзор развития музыкальной культуры стран Древнего Мира и античности

История музыки - наука, воссоздающая целостную картину развития музыкального искусства, его связи с различными сторонами духовной деятельности человека. Сущность музыки как специфической формы художественного освоения мира. История музыки содержит описание хода исторического развития музыки и ее периодизацию; характеристику музыкально-эстетических взглядов, направлений, течений, стилей и

жанров. Изучает творческую деятельность наиболее ярких представителей музыкального искусства. Включает в себя историю музыки разных эпох, стран и народов. Изучает взаимодействие музыки и литературы, живописи, философии, религии.

Многовековой путь исторического развития музыкального искусства. Музыкальная культура стран Древнего Мира (Египет, Китай, Индия). Роль музыки в соответствии с укладом жизни, религиозными воззрениями. Синкретизм искусства. Зарождение отдельных видов искусства в египетской мистерии, древнегреческой трагедии, индийском «театре танца». Формирование родов инструментов. Античная музыкальная культура. Античная эстетика. Античная трагедия. Музыкальная теория. Историческое значение античности как основы европейской цивилизации. Обращение к традициям античного искусства в различные эпохи.

Тема 2. Обзор развития музыкальной культуры эпохи Средневековья

Средневековье, общая характеристика. Музыкальная культура. Народная музыка в эпоху средневековья. Странствующие музыканты. Церковное искусство. Религиозный театр и его жанры: литургическая драма, мистерия. Церковнная музыка. Григорианский хорал, его жанры: псалмодия, гимн, юбиляция. Месса, ее строение. Развитие профессионального многоголосия. Музыкальная теория. Нотное письмо.

Готический период. Архитектура, литература, изобразительное искусство. Становление видов и жанров аристократической светской музыки. Творчество трубадуров, труверов, миннезингеров. Профессиональное музыкальное искусство (майстерзанг). Отражение средневековой музыкальной культуры в искусстве XIX-XX веков.

Тема 3. Обзор развития музыкальной культуры эпохи Возрождения

Значение XIV века в истории развития музыкального искусства. Ф. де Витри, его трактат, новые требования к музыкальному искусству. Возрождение. Общая характеристика. Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. Многообразие жанров (кавча, мадригал, вилланелла, баркарола, сальтарелла, баллата, мадригал). Музыка в Германии периода реформации и крестьянской войны. Протестантский хорал и его претворение в искусстве И. С. Баха. Французский Ренессанс. Профессиональные жанры. Гугенотские псалмы. Полифонические школы и мастера Возрождения. Полифоническое искусство. Музыка, удобная для пения - общее благозвучие, спокойствие, уравновешенность.

Тема 4. Эпоха барокко – общая характеристика.
Музыкальный театр эпохи барокко.

Барокко. Общая характеристика эпохи. Идеология. Пограничное положение между эпохой Возрождения и эпохой Просвещения. Роль индивидуальности. Эстетические установки. Характерные стилевые черты барокко. Динамичность, напряженность, контрастность. В музыкальном искусстве утверждается новый тип многоголосного мышления гомофонного склада. Рождение на этой основе новых жанров светского искусства, таких как опера, оратория, кантата, инструментальная соната (сюита), оркестровый и сольный концерты.

Опера – определение и специфика жанра. Итальянская опера. Возрождение традиций античной культуры. Гомофонно-гармонический склад. Вокальная мелодия и аккордовое сопровождение. Итальянские оперные школы. Оперные жанры и формы, роль оркестра. Клаудио Монтеверди (1567-1643), Алессандро Скарлатти (1660-1725), Джованни Баттиста Перголези (1710-1736). Французская опера. Связи французской оперы с классицизмом в литературе. Французская трагедия - трагедия больших чувств, сильных характеров. Условность жанра: соблюдение трех единств. Жан Батист Люлли (1632-1687) - создатель лирической трагедии. Жан Филипп Рамо (1683-1764) - автор опер, балетов, лирических трагедий. Французская комическая опера, ее отличия от итальянской. Опера Жана Жака Руссо (1712-1778) «Деревенский колдун» (1752). Немецкий и австрийский

зингшпиль - национальная немецкая разновидность комической оперы. Английская опера. Генри Пёрселл (1659-1695). Первая английская классическая опера «Дидона и Эней» (1689). Джон Пепуш (1667-1752) и его пародийная «Опера нищих» - английская разновидность комической оперы, классический образец балладной оперы (1728).

Тема 5. Виды и жанры инструментальной музыки эпохи барокко

Инструментальная музыка. Общая характеристика, значение, основные направления развития инструментальной музыки, инструментарий, жанры**.** Итальянская инструментальная музыка. Органная музыка. Д. Фрескобальди (1583-1643). Скрипичное искусство. А. Корелли (1653-1713) - основоположник итальянской скрипичной школы. Жанры трио-сонаты, кончерто гроссо. Д. Тартини (1692-1770). Сольная скрипичная соната, значение программности. А. Вивальди (1678-1741). Концерты Вивальди для различных инструментов. Создание жанра программного концерта («Времена года»). Клавирное искусство. Соната как жанр и форма. Д. Скарлатти (1685-1757) - создатель старинной сонатной формы (одночастная соната с признаками полной сонатной структуры). Тематизм, фактура, мелодия, тональный план. Французская инструментальная музыка. Творчество французских клавесинистов (Ж. Рамо, Ф. Куперен, Л. Дакен). Специфика стиля, характерные темы, образы, значение формы рондо. Английская инструментальная музыка. Искусство верджиналистов (верджиналь – английская разновидность клавесина). Жанры, формы эпохи верджиналя. Творчество У. Бёрда (1543-1623), Д. Булла (1562-1628). Немецкая инструментальная музыка. Творчество Д. Букстехуде (1637-1707) - кульминация полифонического искусства добаховской эпохи. Круг тем и музыкальных образов. Немецкая клавирная музыка. Творчество И. Кунау (1660-1722). Предвосхищение тематизма венских классиков. Значение творчества Г. Ф. Генделя, И. С. Баха.

Тема 6. Эпоха классицизма – общая характеристика.
Основные эстетические положения. Жанры, формы, музыкальный театр.

Идеология эпохи Просвещения. Классицизм как направление и стиль. Венский классицизм. Демократические тенденции. Связь с народно-песенными истоками. Характерные черты музыкального языка. Строение сонатно-симфонического цикла. Оркестр венских классиков. Трактовка отдельных инструментов и оркестровых групп. Анализ структурных принципов развития и формообразования. Возможности нового жанра - сонатно-симфонического цикла. Наиболее характерные формы крайних и средних частей цикла, их идейно-художественное содержание, образный строй. Значение инструментального творчества Й. Гайдна и В. Моцарта, Л. Бетховена. Жанрово-бытовой, лирико-драматический тип симфонизма (с его романтическими тенденциями) и героико-драматический, монументальный философско-обобщенный тип симфонизма. Историческое значение Девятой симфонии. Синтез симфонии и кантаты и его воздействие на последующее развитие жанра (Г. Малер, А. Скрябин, Д. Шостакович). Романтические тенденции в Шестой симфонии. Программные увертюры «Кориолан» (1806), «Эгмонт» (1810). Связи с литературными первоисточниками, особенности авторской трактовки драматургической фабулы.

Музыкальный театр эпохи классицизма. Реформа оперы в творчестве К. В. Глюка (1714-1787). Теоретическое обоснование оперной реформы, ее эстетические принципы, связь с передовым общественным движением, идеями французских энциклопедистов. Историческое значение оперной реформы Глюка, ее воздействие на дальнейшее развитие музыкального театра.

Реформаторское значение опер Моцарта (1756-1791). Жанровое разнообразие опер. Элементы жанрового синтеза в зрелых операх. Различные типы опер: реалистическая музыкальная комедия («Свадьба Фигаро», 1786), музыкальная драма-комедия («Дон Жуан», 1787), философская музыкальная сказка-зингшпиль («Волшебная флейта», 1791).

Тема 7. Романтизм - общая характеристика.
Европейское музыкальное искусство эпохи романтизма.
Основные положения эстетики. Виды и жанры музыки

Социально-политические предпосылки романтизма. Поражение французской революции, падение наполеоновского режима, период политической реакции. Предпосылки романтизма в литературе. Творчество Ж. Ж. Руссо, эпоха «бури и натиска» (В. Гёте, Ф. Шиллер). Философия, литература и поэзия эпохи романтизма. Романтизм как целостное развернутое мировоззрение. Противоречивость романтических тенденций. Черты либерального и революционного романтизма. Характерные особенности романтизма как стиля. Яркие контрасты, драматические конфликты и красочные сопоставления, подчеркнутое внимание к миру человеческих эмоций, переживаний. Фантастика, мистика, история эпос, лирика, трагедийность и героика – характерные образно-тематические сферы романтического искусства. Сказочные образы как стремление противопоставить реальную действительность красивому вымыслу. Романтизм - основное направление в музыкальном искусстве XIX века. Эстетика музыкального романтизма, круг идей, тем, образов. Романтический синтез искусств. Программность и ее виды. Характерные черты мелодики, гармонии, оркестровки. Особенности трактовки традиционных жанров. Возникновение новых жанров: симфоническая поэма, концертная увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная баллада, песня без слов, новеллетта, арабеска, интермеццо и другие. Мировое значение эпохи романтизма в литературе и музыке.

Пути развития инструментальной и камерной вокальной музыки в эпоху романтизма.

Жанры фортепианной музыки в творчестве Шуберта, Шумана, Мендельсона, Брамса. Крупные и малые формы. Традиции и новаторство. Тематизм песенного типа. Свободная романтическая трактовка жанра сонаты. Фантазия, экспромт, музыкальный момент, «песни без слов», интермеццо - первые романтические миниатюры. Поэтизация бытовых жанров марша, вальса.

Общая характеристика оркестровых жанров в творчестве композиторов-романтиков. Роль программности в жанрах симфонии, симфонической поэмы, концертной увертюры, оркестровой сюиты. Значение творчества Г. Берлиоза (1803-1869) как основоположника программного симфонизма, крупнейшего представителя французского музыкального романтизма. Симфоническое творчество. Оркестр Берлиоза. Симфоническое творчество австо-немецких романтиков – Шуберта, Мендельсона, Шумана, Брамса. «Арлезианка» Ж. Бизе. Жанр программной сюиты в творчестве К. Сен-Санса.

Камерные вокальные жанры: значение творчества австро-немецких романтиков Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса. Песни. Вокальные циклы. Круг образов, их развитие, средства выразительности. Многообразие душевных состояний.

Тема 8. Музыкальный театр эпохи романтизма.

Немецкая романтическая опера в творчестве К. М. Вебера и Р. Вагнера. Жанровое многообразие романтических опер Вебера. Разносторонняя музыкальная деятельность Р. Вагнера. Разработка теории «музыкальной драмы», основные положения. Тетралогия «Кольцо нибелунга» (1848-1874). Героико-эпическое и философско-психологическое начала опер.

Французский музыкальный театр XIX века - общая характеристика. Периодизация. Жанровая система. Завершение развития французской героико-романтической оперы в творчестве Мейербера (1791-1864). Рождение нового оперного жанра - лирическая опера - в творчестве Ш. Гуно (1818-1893). Ее демократическая, реалистическая направленность. Использование сюжетов мировой литературы. Опора на бытовые музыкальные жанры

(песня, романс, куплеты, серенада, танец). «Фауст» (1859) как образец лирической оперы. Драматизация жанра лирической оперы в творчестве Ж. Бизе (1838-1875) к реалистической концепции оперы «Кармен» (1874). Отличия от новеллы П. Мериме.

Жанр балета. А. Адан (1803-1856) и французский романтический балет.

Классическая оперетта (Ж. Оффенбах, Ш. Лекок, Р. Планкет). Творчество Ж.Оффенбаха (1819-1880) - классика французской оперетты. Многообразие сюжетов.

Итальянский музыкальный театр. Национально-освободительная борьба итальянского народа в 1 половине XIX века, ее отражение в романтическом направлении в литературе и музыкальном искусстве. Причины кризисного состояния в музыкальном театре (опере). Формирование новой оперной школы на основе передовой романтической итальянской литературы. Этапы развития: 1. 1-я треть XIX века, основы новой школы в творчестве Россини, его современников и последователей Доницетти и Беллини, выдающихся мастеров бельканто, жанровое разнообразие их творчества. 2. Расцвет итальянской опреры в творчестве Верди, эволюция его творчества, переход на этетические позиции реализма, внимание к социальной проблематике. 3. Веристское направление в развитии итальянской оперы на основе литературного веризма. 4. Возвращение к традициям Верди и их развитие в творчестве Пуччини. Общность и отличие принципов Верди и Пуччини. Девиз Пуччини «заинтересовать, поразить и растрогать». Стремление к яркости, броскости, необычности сценических ситуаций. Обращение к восточно-экзотическим сюжетам.

Тема 9. Становление европейских национальных композиторских школ.

Исторические причины и предпосылки формирования европейских национальных школ в XIX веке. Основные направления в становлении национальных школ.

Общая характеристика музыкальной культуры *Польши.* Национально-освободительное движение и польская культура XIX века. М. Огиньский (1765-1833) - создатель первых классических полонезов. М. Шимановская (1789-1831) - выдающаяся пианистка, композитор, автор цикла 24 прелюдий (ладотональная структура сочинения предвосхищает цикл Ф. Шопена). Ф. Шопен (1810-1849). Творческий путь. Жанровое многообразие сочинений Шопена. Народно-национальная основа и индивидуальные черты стиля Шопена. Освобождение от прикладного назначения бытовых жанров мазурки, вальса, полонеза. Этюды. Традиции и новаторство. Значение творчества Шопена.

Общая характеристика музыкальной культуры *Венгрии.* Ф. Лист (1811-1886) - классик венгерской музыки. Мировое значение исполнительской, композиторской и общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Листа. Отстаивание принципов романтического искусства, программных тенденций творчества. Творческий путь Листа. Многообразие жанров инструментальной музыки. Лист - создатель программных симфонических поэм и симфоний. Образы мировой литературы, их романтическая трактовка. Фортепианное творчество Ф. Листа и его историческое значение. Круг тем и музыкальных образов: лирических, героических, романтических. Транскрипции и парафразы Листа - замечательный памятник музыкального искусства его современников.

Общая характеристика музыкальной культуры *Чехии* XIX века. Эпоха национально-освободительного движения. Расцвет национальной культуры в начале XIX века. Б. Сметана (1824-1884) - основоположник чешской национальной музыкальной школы. Творческий путь. А. Дворжак (1841-1904) - крупнейший представитель чешской музыкальной классики. Ведущие направления творчества. Жанры симфонической музыки. Программные увертюры триптиха «Из природы», симфонические поэмы, их народно-сказочная тематика («Водяной», «Полуденница», «Золотая прялка», «Голубь»). Симфония «Из Нового света» (1893) - выдающееся произведение Дворжака, вершина чешского симфонизма. Оперное творчество. Лирико-комические и сказочно-фантастические оперы. «Черт и Кача», «Русалка».

Общая характеристика музыкальной культуры *Норвегии* XIX века. Подъем национального движения. Расцвет норвежской литературы и искусства в середине XIX века. Народные песенно-танцевальные жанры (гангар, спринг-данс, халлинг), их особенности. Профессиональное музыкальное искусство. Э. Григ (1843-1907) - классик норвежской музыки. Творческий путь, музыкально-общественная и исполнительская деятельность Грига. Народно-национальная основа музыки Грига. Основные жанры. Фортепианное творчество. «Лирические пьесы». Круг образов и тем. Концерт для фортепиано (1868) - крупнейшее произведение Грига. Оркестровые сюиты «Пер Гюнт». Драматическая поэма Ибсена (1867), ее трактовка Григом (1875). Яркость сказочно--фантастических образов, разнообразие пейзажа и жанрово-бытовых сцен.

Испанская музыкальная культура – общая характеристика. Значение нового идейного движения в Испании конца 19 – начала 20 веков (Ренасимьенто) за национальное возрождение в условиях культурного застоя и экономического спада, после поражения Испании в войне с США в 1898 году. Значение деятельности Фелипе Педреля (музыковед, композитор и фольклорист, музыкально-общественный деятель). Манифест «За нашу музыку» (1891), эстетические принципы Ренасимьенто, задачи развития национальной культуры на основе изучения и претворения музыкального наследия прошлого и подлинной испанской народной песни и танца. Возрождение искусства игры на классической (испанской) гитаре. Значение композиторской, исполнительской и педагогической деятельности Франсиско Тарреги. Мировое признание гитары как солирующего инструмента, расцвет гитарного исполнительства. Значение творческой деятельности Андреса Сеговии. Значение творчества Исаака Альбениса как представителя идейного движения Ренасимьенто, первого классика испанской музыки нового времени. Яркие представители этого движения, выразители национального стиля: Гранадос, Турина, де Фалья, Сарасате, Казальс.

Тема 10. Импрессионизм как направление в искусстве.
Музыкальный импрессионизм.

Импрессионизм в живописи. Эстетика и техника импрессионизма. Музыкальный импрессионизм, его связи с импрессионизмом в изобразительном искусстве, символизмом в поэзии, искусством французских клавесинистов (Ф. Куперен), с сочинениями Ж. Бизе, С. Франка, Ф. Листа, Э. Грига, с творчеством русских композиторов XIX в. (А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков). Свежее непосредственное восприятие жизни, красочное воспроизведение пейзажей. Высокое художественное мастерство, тонкость в передаче различных нюансов и настроений. Обогащение гармонии, инструментовки. Обращение к фольклорным истокам. Влияние импрессионизма на творчество композиторов разных стран.

Ознакомление с жанрами инструментальной музыки К. Дебюсси (1862-1918) и М. Равеля (1875 - 1937).

Семестр 2.

Тема 11. Основные направления и ведущие тенденции
в музыке Европы и США XX века

Новые условия социальной действительности в период революций и мировых войн оказали воздействие на всю художественную культуру в целом, с одной стороны, дав новое дыхание классической традиции, а с другой – породив новое искусство, наиболее полно отражавшее лицо времени. XX век - век плюрализма художественных явлений, стилей. Сосуществование в условиях плюрализма ведущих направлений искусства конца XIX - начала XX веков - позднего романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, урбанизма, неофольклоризма, неоклассицизма. Появление на их основе в середине и второй половине XX века оригинальных синтетических и

полистилистических явлений, которые характеризуются новыми способами организации звукового материала, использованием таких техник композиции как сериализм, сонорика, алеаторика, конкретная и электронная музыка. В начале века многие композиторы стремились в своем творчестве к продолжению романтических традиций прошлого (Г. Малер, С. Рахманинов, Р. Штраус) или искали вдохновение в эпохах классицизма и барокко (М. Равель, П. Хиндемит, И. Стравинский). Некоторые обращаются к истокам древних культур (К. Орф) или всецело опираются на народное творчество (Л. Яначек, Б. Барток, З. Кодай). Вместе с тем композиторы активно продолжают экспериментировать в своих сочинениях и открывают новые грани и возможности музыкального языка, образов и структур.

Поздний романтизм. Г. Малер (1860 1911) – австрийский композитор и дирижер, представляет направление позднего романтизма. Ведущие направления творчества – камерное вокальное и симфоническое.

Творческая деятельность Р. Штрауса (1864-1949). Симфонические поэмы - одно из высших достижений немецкого композитора в русле позднего романтизма. Оперное творчество. Различные типы опер. Тенденции экспрессионизма в одноактных музыкальных драмах Штрауса «Саломея» и «Электра». Тенденции неоклассицизма в комической опере «Кавалер роз».

Экспрессионизм. Направление в европейском искусстве и литературе, утвердившееся в 1-й четверти 20 века (от латинского слова expressio - выражение). Отражение трагического мироощущения европейской интеллигенции в преддверье 1-й мировой войны и послевоенные годы. Истоки в Германии рубежа веков. Одно из наиболее противоречивых явлений современного искусства. Предельная контрастность мировоззренческих оценок и эмоционального восприятия мира (идея конца света, гибели мира – идея обновления, рождения нового мира, нервная взвинченность – инфантильность, чувство одиночества, беззащитности – вера во всеобщее братство). Творческие группировки «Мост» (1905 Дрезден), «Новая ассоциация художников» и альманах «Синий всадник» (1911, Мюнхен). Журнал «Штурм» (Берлин) - позиции эстетства, создания искусства, свободного от политических, моральных, общественных идей времени, сотрудничество с группой «Синий всадник», Г. Аполлинером, М. Шагалом, О. Кокошкой. Журнал «Акшион» (Берлин) - антимилитаристская, социально-критическая направленность, связь с революционным движением, статьи К. Либкнехта, К. Цеткин, Р. Люксембург. Эрнст Людвиг Кирхнер «Улица» (1908-1919). Отто Дикс серия офортов «Война» (1923), Оскар Кокошка «Женщина в голубом» (1919), Кете Кельвиц цикл гравюр «Крестьянская война» (1903-1908), Эдвард Мунк «Крик» (1893). Мотивы болезненного отчуждения, мистический субъективизм. Тема человеческих страданий, социального неблагополучия, трагедия «маленького» человека, выявление пороков мира. Характерно: выражение протеста, бунта против абсурдности современного мира, отсутствие позитивного разрешения противоречий, оппозиционное отношение к идеалам классического и романтического искусства как иллюзорным, несостоятельным перед лицом реального социального зла. В центре внимания художника - человек, состояние его души, порожденное страхом перед действительностью, болезненное, иррациональное. «Человек в центре» (Л. Рубинер, драматург, теоретик экспрессионизма) - философско-художественный тезис экспрессионизма. Генетические связи с мировоззрением романтизма, новые акценты в интерпретации «человеческого» - разрушение представлений об идеальном, прекрасном, гармоничном внутри и вне субъекта искусства, господство стихии подсознательного, абстрагированный от реального бытия герой. Социально-обличительная направленность экспрессионизма, неприятие современного мира находят выражение в крайне деформированных, уродливых формах воплощения художественных образов. Социально-критический пафос, обостренное самовыражение, субъективная передача духовного мира человека. Отдельные черты экспрессионизма в позднеромантической музыке (Г. Малер, Р. Штраус), творчестве Б. Бартока. Полное и

законченное выражение экспрессионизм в музыке нашел в творчестве композиторов нововенской школы - А. Шенберга, А. Берга. Новизна образного содержания вызвала необходимость радикального обновления выразительных средств. Отказ от ладотональной организации музыки, введение метода додекафонии, новый стиль вокального интонирования, предельная диссонантность гармонии, крайняя заостренность образно - эмоциональных контрастов. Нововенская музыкальная школа.

Неоклассицизм. Направление, утвердившееся в музыке 20-30-х гг. 20 века. Сложилось как одно из проявлений антиромантического движения начала 20 века и близких ему импрессионизму, экспрессионизму, веризму. Источник неоклассицизма в стремлении к объективизации творчества (об «отрезвляющей» роли неоклассицизма говорил Ф. Бузони в открытом письме «Новый классицизм», 1920 год). Сходные с неоклассицизмом черты свойственны многим композиторам второй половины - конца 19 века (Брамс, Регер, Франк, Танеев и другие). Характерно: обращение к принципам музыкального мышления и жанрам эпохи барокко (реже классицизма, раннего романтизма) как авторитетным художественным системам и стилевым моделям. Преобладание интереса к жанрам непрограммной музыки, предшествующим симфонии, переживающей кризис (сюита, кончерто гроссо, полифонический цикл). Возрастание роли полифонии, полифонических принципов развития, контрапунктических форм. Многообразие нерегламентированных инструментальных ансамблевых составов. Возрождение национальных классических традиций. Общие черты: культ объективности, интеллекта, порядка, подчеркнутая сдержанность выражения чувств, ясность, устойчивость форм в сочетании с современными языковыми средствами, индивидуальным почерком композитора. Наиболее законченное выражение неоклассицизм получил в творчестве И. Стравинского, П. Хиндемита, А. Казеллы, О. Респиги. Свойственное неоклассицизму свободное использование старинных стилей, жанров и форм стало одной из существенных черт музыки 2-й половины 20 века. Неоклассицизим как олно из направлений в творчестве И. Стравинского (1882-1971) – характеристика данного периода творчества (начиная с создания «Пульчинеллы»).

Авангардизм. Модернизм. Авангардизм – термин, обозначающий совокупность пестрых и многообразных новаторских, революционных, бунтарских движений и направлений в искусстве XX века. Авангардные явления как характеристика переходных этапов в развитии художественной культуры. Авангард как реакция художественно-эстетического сознания на глобальный, ранее не встречавшийся в истории человечества перелом в культурно-цивилизационных процессах, вызванных научно-техническим прогрессом, как метод художественного мышления. Модернизм (от лат. modernus - новый, современный). По существу, этими терминами обозначаются художественные тенденции, течения, школы и деятельность отдельных мастеров начала XX века, провозгласивших свободу выражения основой своего творческого метода. Авангардные феномены характеризуются:

1) экспериментальным характером; 2) революционно-разрушительным пафосом относительно сложившихся художественных традиций и ценностей новоевропейской культуры;

3) демонстративным отказом от утвердившегося в 19 веке реалистически-натуралистического изображения действительности; 4) безудержным стремлением к созданию принципиально нового во всем, прежде всего, в формах, приемах и средствах художественного выражения;

5) Декларативно-манифестарным, эпатажно-социальным характером презентации.

Понятие «музыкального авангарда», утвердившееся в 20-е годы XX века в музыкальной журналистике, не обладает достаточной определенностью. Объединяет творческие течения, школы, направления, эстетические системы, основанные на радикальном новаторстве, оппозиции к исторически сложившимся нормам музыкального языка, сознательном стремлении к максимальному обновлению композиторских средств.

Эксперименты в области художественного языка и формы нередко превращались в самоцель, уводя от содержательности произведений искусства. Музыкальный авангард был подготовлен некоторыми явлениями в искусстве начала 20 века, особенно в области ладогармонической системы средств (Нововенская школа).

Новые разновидности авангарда. Алеаторика, сонорика, сериализм, сериальность, конкретная музыка, электронная музыка – все эти течения составляют авангард как эстетическое и музыкальное явление второй половины 20 века. Мнимая противоположность этих течений (П. Булез, статья «Alea»).

Алеаторика (лат. alea игральная кость, жребий, случайность) - один из видов современной техники композиции, основанный на принципе случайности как главном в соотношении элементов формы. Возникла в конце 1950-х годов в ФРГ и Франции. Этот метод композиции предполагает импровизацию на разных уровнях – от поверхностно-фактурного до глубинных основ целого.

Усиление колористических тенденций в музыке 2-й половины XIX - начала XX веков привело к утверждению новой роли колорита: колорит превращается в явление самоценное, самодовлеющее. Результат этого процесса - появление новой сонорной техники, сонорики. Сонорика (лат. sonorus - звонкий, звучный, шумный) - метод композиции, при котором звуковые комплексы из многих слагаемых не расчленимы на отдельные элементы, но существуют как единые звучности или соноры, главный выразительный смысл которых составляет общий характер звучания краска, а не конкретное звуковысотное содержание. Простейший вид сонора представляет кластер (cluster – гроздь, скопление). Кластер – созвучие из одновременно взятых поступенно расположенных звуков. Чем меньше расстояние между звуками, тем полнее эффект слияния различных высот в единый тембр: в полутоновых кластерах он сильнее, чем в тоновых, в микрохроматических - максимален. Другой вид сонора – микрополифонический сонор - единая, но подвижная звуковая масса. Образуется из множества самостоятельных мелодических линий, не различимых на слух по причине тембровой близости и теснейшего расположения составляющих (48-голосный канон из «Атмосфер» Лигети). Во втором случае сонорные звучности образуются посредством нетрадиционных способов звукоизвлечения на классических инструментах, хоровой декламации, шепоте, глиссандо. Процесс развития в сонорной музыке представляет: 1) постепенное изменение качества исходной звучности путем преобразования ее плотности, характера движения (ритм), собственно тембра; 2) резкие сопоставления контрастных звучностей. Творчество К. Пендерецкого (р.1933) как яркого представителя польского музыкального авангарда.

Возникновение таких направлений авангарда как конкретная и электронная музыка связано с бурным развитием научно-технического прогресса (магнитная запись, развитие электроники, компьютерной техники). Поиск новых звуковых возможностей при помощи новейшей аппаратуры, привлечением возможностей звукотехники (магнитной записи, электроники, синтезатора, компьютерных программ).

Конкретная музыка – изобретение и определение П. Шеффнера, французского инженера-акустика, композитора – музыка натуральных звуков быта, природы. Основной звуковой материал конкретной музыки не музыкальные звуки, а записанные на магнитную ленту натуральные звучания. Используется их преобразование при помощи электроаппаратуры, возможно их сочетание со звучанием музыкальных инструментов, голосов. Конкретная музыка используется для оформления зрелищных мероприятий, сценических жанров, кино. Натуральные звуки могут быть включены в традиционный музыкальный контекст как особый художественный прием (пение соловья в «Пиниях Рима» О. Респиги).

Электронная музыка – музыка, создаваемая и воспроизводимая с помощью электронно-акустической звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (синтезаторов, магнитофонов и других), специально сконструированных инструментов

(терменвокс, волны Мартено, орган Хаммонда).

Концептуальное искусство или неоавангард, предлагающий новые концепции сценического выступления с использованием готового материала в виде коллажа, предметов быта, набора случайных действий (хеппенинг, выписанный хепенинг), ассоциаций.

Постмодернизм. Понятие, характеризующее основные тенденции и направления в развитии искусства в последней трети 20 века. Тенденция «эпилога» - 70-е годы XX века. Постмодернистское умонастроение несет на себе печать разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность человеческих возможностей. Авангардистской установке на новизну противостоит стремление включить в современное искусство весь опыт мировой художественной культуры путем ее иронического цитирования. Характерно обращение ко всем техникам, стилям, эстетическим направлениям прошлого, предпочтение стилистической пестроты (эклектики) требованиям чистоты стиля, эстетика «каталога» - последования цитат, стилевых аллюзий. Постмодернизм заявлял о себе не как о новом стиле, а как о конце всякого стиля.

Новые тенденции находят свое утверждение в таких явлениях как полистилистика, минимализм, «новая простота», неоромантизм. Эти явления сначала рассматривались как экспериментальные, но в результате приобрели вполне самостоятельную значимость.

Полистилистика – наиболее показательное и широко распространенное явление в музыке рассматриваемого периода. Как метод композиции представляет намеренное сочетание в одном произведении несовместимых или резко различных стилистических элементов. Основные формы полистилистики – цитата, псевдоцитата, аллюзия. Приемы использования – коллаж, «симбиоз», ассимиляция.

Минимализм. Как реакция противодействия на авангардистскую вседозволенность в выборе средств утверждается техника минимализма. Минимальная музыка – музыка, пользующаяся минимумом средств как в самом материале, так и в его развитии. Зарождается в США в 60-е годы, ее основоположниками считаются С. Райх, Т. Райли, Ф. Гласс. Американский вариант минимализма – это принципиально однородная репетитивная «музыка постепенных изменений», чуждая контрастов и не имеющая отношения к историческим стилям. Для минимализма типично упрощение, редукция элементов музыкального языка, статичная гармония, простейший ритм, репетитивная техника, техника повторов исходных звуковых ячеек – паттернов.

Раздел 2. История отечественного музыкального искусства

Тема 12. Периодизация и обзор развития русской музыкальной культуры от истоков до становления национальной композиторской школы

Обзор становления и развития основных направлений русской музыки от истоков до середины XVII века. Основные периоды развития русской музыки данного периода: Киевская Русь, период феодальной раздробленности, Московская Русь.

Обзор развития музыкальной культуры. Народное, полупрофессиональное, профессиональное искусство. Зарождение и развитие церковно-певческого искусства, его особенности, художественная значимость и национальная самобытность. Жанры, формы церковной музыки. Искусство колокольного звона.

Новые явления в музыкальной культуре во второй половине XVII века. Новый период российской истории. Воссоединение Украины и Белоруссии с Россией и его значение для развития музыкальной культуры. Церковный раскол. Ориентация на традиции западноевропейской культуры. Установление линейной нотации. Канты и партесные концерты - новые виды профессиональной музыки. Развитие придворного музицирования, создание театра.

Музыкальная культура России XVIII века. Становление и развитие в России важнейших музыкальных жанров (оперная, хоровая, камерная инструментальная и

камерная вокальная музыка). Итальянская опера в России. Оперные спектакли на русском языке. Формирование национальной композиторской школы. Опера в конце XVIII века - центральный жанр в русской профессиональной музыке. Демократическая и критическая направленность, народно-бытовые сюжеты. Связь с литературной комедией. Композиционно-драматургические особенности, национальное своеобразие, опора на народную песню. Жанры камерной вокальной, камерной инструментальной и оркестровой музыки. Хоровой концерт, его идейно-смысловое содержание, строение, значение для музыки конца XVIII – начала XIX века.

Тема 13. Обзор развития русской музыкальной культуры в первой половине XIX века

Общий обзор развития музыкальной культуры первой половины столетия. Первый период – первая треть века. Отечественная война 1812 года и подъем общественного движения в России. Значение романтизма в русском искусстве. Связь романса с русской поэзией. Инструментальная музыка этого периода. Опера первых десятилетий XIX века. Преобладание типа песенной оперы с разговорными диалогами. Утверждение новых жанров в музыкальном театре. Значение творчества Алябьева, Варламова, Верстовского, Гурилева.

Второй период в развитиии русского музыкального искусства: 1830 – 1850-е годы. Рождение русской музыкальной классики. Историческая роль М. Глинки как родоначальника русской классической музыкальной школы и становления национальной идеи в творчестве композиторов. А. Даргомыжский - преемник Глинки, новатор, представитель критического реализма в музыке.

М. Глинка (1804-1857) как основоположник русской музыкальной классики. Связь его творчества с общественным подъемом 20-х годов. Национальная идея – основа творчества Глинки. Широкий охват различных сторон русской действительности, существенных черт народного характера, высокая степень обобщенности образов и значительность художественных обобщений. Метод художественного реализма, оптимизм и гармоничность искусства Глинки.

А. Даргомыжский (1813-1869) как первый представитель критического реализма в русской музыке. Традиции и новаторство. Социально-обличительная тенденция в его творчестве. Ведущие жанры, преимущественное внимание к вокальным жанрам. Внимание к психологической и характеристической сферам. Мастерство музыкальной характеристики в произведениях композитора через воссоздание в музыке интонаций человеческой речи, особая роль речитатива, его новаторская трактовка.

Тема 14. Вторая половина XIX века. Профессиональные композиторские школы

Периодизация: 1) 1860 – 1870-е годы представляют пореформенную эпоху в истории России. Начало разночинского этапа. Народничество. Влияние передовой идеологии на литературу и искусство. Общность творческих тенденций в различных областях русской культуры. Возникновение РМО, первых русских консерваторий, Бесплатной музыкальной школы. Формирование петербургской и московской композиторских школ. Новые достижения русской музыкальной классики.

2) 1880 – 1890-е годы. Общественная жизнь России в последние десятилетия XIX века. Период реакции. Роль меценатов в русской культуре. Деятельность М. Беляева и его кружка. Частная опера С. Мамонтова. Подъем в области музыкального исполнительства и образования. Композиторы нового поколения.

Новая русская музыкальная школа. Демократический и реалистический характер деятельности композиторов «Могучей кучки», их национальная самобытность. Аналогии с другими передовыми творческими объединениями этого времени. Внимание к народной жизни, «маленькому человеку», национальной самобытности, разработка русского

фольклора, обращение к фольклору других народов, социально-критическая направленность творчества.

Значение разносторонней деятельности *М. Балакирева (1836-1910).* Общественно-организационная деятельность. Научно-педагогическая деятельность. Творческая (исполнительская и композиторская) деятельность. Традиции и новаторство композиторского творчества М. Балакирева.

Семестр 3.

Тема 14. Вторая половина XIX века. Профессиональные композиторские школы (продолжение)

Творчество *М. Мусоргского (1839-1881)* как явление критического реализма, его обличительная острота. Широкая панорама народной жизни в его произведениях, отражение в них социальных противоречий, драматический размах и трагедийность как проявление социальной конфликтности содержания. Разнообразие, бытовая конкретность, яркая внешняя характеристичность и тонкий психологизм образов. Традиции и новаторство. Основные жанры творчества, традиции и новаторство.

Разносторонняя одаренность личности, направления деятельности *А. Бородина (1833-1887).* Гармоничный, уравновешенный, жизнеутверждающий характер творчества композитора. Разные грани его искусства – монументальность, эпический размах, драматизм, тонкий психологизм, юмор, лирика. Жанровое разнообразие. Народно-патриотическая идея как магистральная в творчестве композитора, определившая преобладание эпических образов. Национальная основа тематизма, органические связи с различными жанрами русского фольклора. Ориентализм в произведениях Бородина. Традиции и новаторство.

Многогранная творческая деятельность *Н. Римского-Корсакова (1840-1893),* ее значение в истории русского музыкального искусства, музыкальной жизни второй половины XIX – начала XX века. Светлый, гармоничный характер искусства композитора, его этическая возвышенность, отражение в нем народной философии, народных идеалов. Основные образные сферы творчества: народно-сказочная, народно-бытовая, пейзажная, лирическая, менее характерна трагедийность. Отношение композитора к фольклору. Внимание к живописно-красочной стороне музыки.

Значение творческой деятельности *П. Чайковского (1840-1893)* в истории музыкального искусства. Многообразие творческой деятельности как композитора, педагога, критика. Широта творческого диапазона, работа во всех жанрах, его основополагающее значение для ряда жанров в русской музыке (балет, симфония, инструментальный концерт, камерный ансамбль). Многогранность содержания, общечеловеческий смысл проблематики сочинений. Реализм Чайковского. Концепция столкновения личности и рока, судьбы как идейный стержень зрелого творчества композитора. Острая конфликтность, драматизм, эмоциональная насыщенность, непосредственность и страстность музыки Чайковского. Углубление трагизма в произведениях позднего периода творчества. Чайковский – психолог, преимущественное внимание к психологической динамике образа, развитию и изменению душевных состояний человека.

Тема 15. Классические традиции и новаторство в музыке «серебряного века»

Музыкальная культура России 1880-90 годов XIX и начала XX века. Период, завершающий эпоху русской музыкальной классики. Интенсивный рост русского искусства в начале XX века, поиски новых путей. Модернистские направления, их многочисленность. Символизм, футуризм, организация «Мир искусства». Значительность творческих достижений русских художников этого времени. Блестящий расцвет литературы и «серебряный век» поэзии. Три поколения русских композиторов (Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, Скрябин, Рахманинов, Метнер). Начало творческой

деятельности Стравинского, Прокофьева, Мясковского. Значение антрепризы С. Дягилева.

А. Лядов (1855-1914) – один из преемников «Новой русской музыкальной школы». Ведущая роль народно-жанровых, народно-сказочных, народно-эпических образов в музыке композитора. Своеобразие стиля, тяготение к камерности, миниатюре во всех областях музыки, тонкая детализация музыкальной ткани, ювелирная отделка всех ее элементов. Преимущественное развитие колористически-изобразительной стороны музыки. Основные жанры, связь с традицией камерной романтической миниатюры. Программность как ведущий принцип. Народно-сказочные образы, слияние пейзажности и фантастики. Особенности оркестровки. Черты импрессионизма.

Многообразие деятельности *С. Танеева (1956-1915),* его роль в музыкальной жизни России на рубеже XIX – XX веков. Определяющее значение философско-этической проблематики в творчестве композитора. Преобладание интеллектуального начала как характерная черта музыки. Связь творчества С. Танеева с традициями русского и зарубежного искусства. Ведущие области творчества, основные жанры.

А. Глазунов (1865-1936) как один из последних русских композиторов дореволюционного периода и основателей советской музыкальной культуры. Основные сферы деятельности Глазунова. Развитие в творчестве традиций кучкистов во взаимодействии с влиянием московской композиторской школы (Чайковский, Танеев). Основные образные сферы творчества – эпическая, народно-жанровая, пейзажная, лирическая и лирико-драматическая. Эмоциональная уравновешенность и преимущественно светлый колорит музыки.

А. Скрябин (1872-1915) и его время. Своеобразие личности Скрябина, его мироощущения. Философские взгляды и убеждения, литературные увлечения. Философичность как существенная черта творчества, свобода и величие человеческого духа как основа его содержания. Понимание роли искусства, художника-творца. Основные образно-тематические сферы, общая драматургическая выстроенность зрелых произведений. Инструментальная природа музыкального мышления Скрябина, обращение к фортепианным и оркестровым жанрам. Идея синтеза искусств. Эволюция и периодизация творчества. Черты оркестровки Скрябина. «Прометей» как сочинение, воплотившее философские и музыкально-творческие искания композитора, ставшее началом позднего периода творчества и итогом предыдущего. Особенности замысла.

Выдающееся трехстороннее дарование *С. Рахманинова (1873-1943).* Значение его исполнительской и композиторской деятельности в истории музыкального искусства. Демократизм творчества, воплотившего атмосферу своего времени, мир чувств своего поколения. Острота контрастов, драматизм, патетическая приподнятость высказывания, лирическая проникновенность – характерные черты музыки композитора. Романтическая и лирическая сущность дарования Рахманинова. Рахманинов и Чайковский. Жанровое разнообразие и образное богатство музыки. Национально-музыкальные истоки творчества.

Тяготение композитора к монументальному концертному стилю, пышной и многокрасочной звучности инструмента, плотной, часто многослойной фактуре. Большая роль виртуозного начала, экспрессивность рахманиновской виртуозности. Элементы картинности, программности в сочинениях композитора. Жанры. Периодизация творческого пути.

И. Стравинский (1882-1971) – один из крупнейших композиторов XX века. Творческий универсализм, преломление в стиле композитора многообразных художественных влияний. Русские национальные черты искусства Стравинского, связи с отечественной музыкальной классикой. Интерес к фольклору, стилям барокко, классицизма, раннего романтизма, современным композиторским техникам, джазу. Эстетические взгляды, стремление к воплощению внеличного начала, приоритет конструктивно-логических принципов в музыке композитора, Мышление стилевыми

моделями. Яркая характеристичность, тяготение к театральности как существенные черты стиля Стравинского. Основные жанры. Периодизация творчества. Русский период и его влияние на дальнейшее творчество.

Тема 16. Периодизация развития советской и постсоветской музыки

Обзор развития музыкальной культуры 1917– 1932 годоы

Идея государственного музыкального строительства. Принципы государственного музыкального образования. Первые декреты Советской власти по вопросам искусства и просвещения. Национализация консерваторий, театров, музыкальных учреждений. Создание Малого оперного театра и филармонии в Петрограде, оркестра русских народных инструментов, красноармейского ансамбля песни и пляски под руководством А. Александрова в Москве. Соответствие духу революции как главный критерий ценности искусства после революции, новые требования к искусству, задача создания нового «революционного» языка музыки. Подъем самодеятельности, проведение Олимпиад самодеятельного творчества. Основные жанры и формы пролетарской культуры: хоровая песня, театрализованные революционные представления, концерты-митинги. Музыкальные организации: Пролеткульт, РАПМ, Проколл, АСМ.

Обзор развития музыкальной культуры 1932 – 1945 годов

Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Создание творческих союзов (писателей, композиторов, художников). Результаты: с одной стороны, ликвидация унизительного статуса «попутчиков», с другой - создание предпосылки для перерождения свободных творческих организаций в административно-функциональную систему. Начало выхода журнала «Советская музыка».

1-й съезд советских писателей (1934); рождение понятия «социалистический реализм» как художественного метода правдивого, исторически конкретного отражения действительности в ее революционном развитии. Принципы социалистического реализма в музыке. Установка на историко-патриотическую, революционную, современную тематику, на демократические жанры кантаты и оратории, программный симфонизм, массовую песню, на доступность музыкального языка (песенный тематизм).

Советское искусство в годы Великой Отечественной войны. Главная цель художественного творчества – объединить весь советский народ идеями патриотизма и защиты Родины, поддержать и помочь выстоять в тяжелые годы войны. Ведущие темы: героико-патриотическая, лирическая, лирико-комическая. Мобильные виды творчества. Ведущие жанры. Создание произведений крупных форм. Жанровая структура музыкального искусства военного времени. Приоритет за жанрами песни и симфонии (непосредственный отклик – концептуальное осмысление). Камерные жанры. Кантатно-ораториальный жанр. Жанры музыкального театра: опера, балет. Изменения в «географии» музыкального искусства в результате эвакуации театральных и оркестровых коллективов. Положение в музыкальном образовании.

Обзор развития музыкальной культуры 1945 – 1960 годов

Общая характеристика эпохи. Восстановление страны. Ведущие темы в литературе и искусстве: отголоски войны, воспевание героического подвига народа, борьба за сохранение мира и демократии. Негативность тенденции «парадности» в творчестве мастеров советской культуры, недолговечность произведений пафосного искусства. Негативные тенденции в сфере руководства культурой и искусством. Идеологическая борьба с формализмом, следование принципам социалистического реализма, признания партийности искусства, признание конфронтации советского и западного искусства. Постановления 1946 и 1948 годов. Идеологический запрет на музыку современных западных композиторов, обвинение в формализме ведущих советских композиторов. Следствие Постановления 1948 года на композиторское творчество: приоритет программной музыки, фольклорное цитирование, смена жанровых предпочтений.

Основные тенденции развития советской музыки в период с середины 1950-х и до

1960-х годов. Значимые события второй половины 1950-х, начала 60-х годов: 20 съезд партии, научно-технические достижения (начало освоения космоса), всесоюзные стройки. Влияние научно-технического прогресса на городскую архитектуру, скульптуру. Жанры массовой и авторской песни, их тематика и характер. Установление международных культурных связей. Начало процесса освоения достижений западной и американской музыкальной культуры. Характеристика явления «оттепели» (И. Эренбург «Оттепель, 1956») в советском обществе. Пересмотр критических оценок в Постановлении 1958 года.

Обзор развития музыкальной культуры 1960 – 1970 годов

Сосуществование двух направлений профессионального творчества: традиционного и новаторского. Свобода художественного выбора. Период эксперимента в 1960 – 1970-е годы. Освоение современных стилей, техник композиции (додекафония, серийность, сонорность, алеаторика). Характерное явление искусства нового времени - стилевой плюрализм как принципиальная возможность соединения разных стилевых манер внутри одного стиля, одного произведения. Полистилистика. Понятие полистилистики по отношению к современному музыкальному искусству ввел впервые А. Шнитке. Интерес к старинной профессиональной и народной музыке. Расширение исследований в соответствующих областях (расшифровка старинной нотации, фольклорные экспедиции). «Новая фольклорная волна». В 1960-ые годы народное творчество с новой силой осознается как высочайшая духовная ценность. Подлинный интерес к истории своей культуры, обращение к глубинным национальным традициям. Новое поколение композиторов выросло в атмосфере фольклорных поездок: Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Эшпай, В. Гаврилин, Ю. Буцко. Индивидуализированный характер взаимодействия композиторской и народной манер в творчестве каждого автора. Создание ансамблей старинной и народной музыки. Разные пути претворения фольклорного начала. Разработка архаичных пластов фольклора, воспроизведение приемов народного исполнительства (импровизационность, детонация, глиссандирование, сочетание напевной и говорной манер интонирования, звуковысотно не фиксированный говор). Связь не темперированной манеры исполнения народных напевов с приемами новейших техник письма 1960 – 1970-х годов - алеаторикой и сонорикой.

Обзор развития музыкальной культуры 1980 годов – начала XXI в.

В 1980 – 1990-е годы характерна большая, чем в 1960-е, опора на классические традиции. Временной разрыв эпох заметно сократился: от жанров барокко и классицизма современная музыка в диалоге культур все чаще обращается к традициям 2-й половины XIX века, рубежа XIX-XX веков. Поворот к романтизму совершают Щедрин (триада чеховских балетов), Денисов, Леденев, Сидельников. Заметные тенденции периода: высвобождение личностного, индивидуального, свобода художественного выбора; усложнение музыкального языка в результате обращения к новым звуковым системам; обращение к вечным темам и истинам.

Преобразования жанровой системы. Синтез жанров, смешанные жанры в инструментальной, вокальной и театральной музыке. Обзор развития основных жанров. Концертная и театральная политика.

Тема 17. Характеристика творчества ведущих отечественных композиторов

Значение творчества *С. Прокофьева (1891-1953).* Выдающийся русский советский композитор, пианист. Один из создателей современного музыкального языка, мастер музыкального театра, симфонист, крупнейший автор фортепианных сочинений. Основные черты мировосприятия Прокофьева. Жанровый и тематический диапазон творчества.

Д. Шостакович (1906-1975) – крупнейший композитор-гуманист XX века. Идейно-тематический диапазон музыки Шостаковича. Воплощение социальных конфликтов века, гуманистическая тема обличения зла в любом его проявлении и защита человека и человечности. Темы жизни и смерти, войны и мира, свободы и насилия, духовности и варварства. Огромный жанровый диапазон творчества. Ведущие жанры (симфонический,

камерно-инструментальный, музыкально-театральный, концертный, кантатно-ораториальный). Музыкально-театральные жанры. Полемические оценки критиков.

Г. Свиридов (1915 1998) - композитор редчайшего дарования, хранитель классических традиций русской музыки (Глинки, Мусоргского). Характеристика творчества. Ведущая тема - тема Родины, ее прошлое и настоящее, природа, судьба народная и личная. Тема Поэт и Родина как ветвь основной патриотической идеи. Поэт – обобщенный, собирательный образ. Круг поэтов. Главная сфера композиторского интереса - вокальная музыка, понимание слова, как символа духовности. Жанровый диапазон творчества, 2 параллельно развивающиеся ведущие линии: камерная вокальная музыка и крупные хоровые сочинения. Вокальные циклы. Новая трактовка кантатно-ораториального жанра; замена последовательно развивающегося сюжета лирико-философским осмыслением, его эмоциональным переживанием. Новый жанр «маленькой кантаты». Жанр хорового концерта - «Пушкинский венок». Концертность как артистизм, мастерство, виртуозное созидание. Ведущее значение в цикле жанра романса как символа пушкинской эпохи. Широкий временной диапазон выбранных стихов (1814-1836), многоплановость образного содержания от непосредственного ощущения радости бытия до философского постижения высокой жертвенной миссии Поэта. Жанры инструментальной музыки. Музыка к фильмам**.**

Р. Щедрин (1932 г.) как один из ведущих советских композиторов 2-й половины XX начала XXI века. Глубокая национальная почвенность музыки композитора. Основные жанры творчества. Музыкально-театральные жанры. Принципы отбора сюжетов, литературные первоисточники. Обзор балетов. Традиции Римского-Корсакого, Стравинского в балете «Конек-Горбунок» (1956). «Кармен-сюита» (1967): подход к классике как к фольклорному материалу (возможность обработки), фиксируя одну из тенденций XX века. «Анна Каренина» (1971). Конфронтация музыки «внешнего действия» и «внутреннего состояния» - основа драматургии балета. Обзор опер Щедрина. «Не только любовь» (1961) – лирическая драма. Фольклорный пласт оперы, его драматургическое значение. «Мертвые души» (1976). Сценическое и музыкально-драматургическое решение. Сопоставление двух контрастных пластов: народного мира и мира «мертвых душ», мира чиновничьей России; их параллельное существование, «две параллельно развивающихся оперы» (Щедрин). Галерея характеристических портретов.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции	Практические занятия	Консультации	Самостоятельная работа+контроль	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	3	108	24	36	10	38	Экзамен
2	2	72	16	24	-	32	Зачет
3	3	108	24	36	10	38	Экзамен
Итого	8	288	64	96	20	108	Экзамен, зачет

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория музыки» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации

Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.04 Сольфеджио). Данная дисциплина входит в Модуль истории и теории искусств, изучается в 1, 2 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теория музыки» является изучение основных элементов музыкального языка в их взаимодействии, необходимое для последующего изучения других дисциплин теоретического цикла и формирования профессионального музыкального мышления.

Задачи:

- научить студентов понимать закономерности музыкального мышления;
- на основе музыкально-теоретических знаний решать практические профессионально значимые задачи исполнителя;
- самостоятельно анализировать особенности музыкальной ткани в произведениях разных эпох;
- осуществлять слуховой анализ процесса исполнения музыкального произведения;
- сочинять аккомпанемент к песенным мелодиям на основе естественного голосоведения;
- обрести аналитические навыки в сфере музыкально-теоретических знаний.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) ИУК -3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. ИУК -3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.	навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда	расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы

Тема 1. Музыка как вид искусства. Акустические свойства звука. Особенности регистров, тембра, динамики, обертоновый ряд. Музыка в человеческом обществе. Отражение действительности в музыке. О художественном образе. Концептуальное содержание музыки как вида искусства. Функции музыки. Интонационная природа музыки. О музыкальной семантике. Типология эмоций в музыке. Регистры. Высокий, средний, низкий. Октавы. Тембр. Музыкальные шумовые звуки. Динамика. Форте, пиано, кресчендо, диминуэндо. Обертоновый ряд.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Музыкальная система. Нотное письмо. История нотации.

Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Тон. Полутон. Производные ступени. Альтерация. Хроматизм. Нотация. Буквенное обозначение звуков.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 3. Длительность звука, метр, такт, размер, темп, ритм, группировка длительностей.

Определение понятий. Музыкальная пульсация. Такт и его размер. Связь ритма с размером и метром. Строгий и свободный метр. Простой размер. Мотив. Темп. Изменение скорости в музыке. Шкала темпов. Темп и характер музыки. Ритмические длительности. Обозначения длительностей звуков и пауз. Ритм и метр. Группировка длительностей в простых и сложных размерах. Группировка длительностей в вокальной музыке. Особые виды ритмического движения. Нетрадиционное деление длительностей – дуоль, триоль, квинтоль и др. Лига. Фермата.

Ритмические рисунки. Простейшие соотношения длительностей. дробление, двойное суммирование. Элементы музыкального синтаксиса. Цезура. Мелодико-синтаксические структуры. Элементы музыкального синтаксиса. Масштабно-тематические структуры. Равно- и разномасштабные структуры, комбинированные структуры, усложнение масштабно-тематических структур.

Интерактивные формы: лекция-беседа, исполнение и сочинение метроритмических последовательностей.

Тема 4. Лад и тональность.

Устойчивые звуки. Тоника. Разрешение. Лад. Диатонические лады. Другие виды ладовой организации. Ладовые разновидности мажора и минора. Ступени. Гамма. Тональность. Виды тональностей: одноименные, параллельные, энгармонически равные, родственные тональности, лады народной музыки и другие. Хроматическая гамма. Правила построения хроматической гаммы. Порядок ключевых знаков. Способы определения и запоминания тональностей.

Интерактивные формы: лекция-беседа, письменные задания на построение.

Тема 5. Интервалы: простые, составные, консонирующие, диссонирующие, обращения.

Определение интервала. Количественная и качественная величина интервалов. Простые и составные интервалы. Названия интервалов. План построения интервалов. Размеры интервалов до октавы. Мелодический и гармонический интервал. Большие, малые, увеличенные, уменьшенные, чистые интервалы. Обращения интервалов. Интервалы в ладу. Разрешение диатонических интервалов. Тритоны.

Интерактивные формы: лекция-беседа, задания на построение.

Тема 6. Гармонический и мелодический виды мажора и минора. Три вида мажора и три вида минора. Сходство, различия. Интервалы гармонического мажора и минора. Построение тритонов и характерных интервалов от звука.

Интерактивные формы: построение в тональности и от звука гамм и интервалов, выполнение коллективных проектов.

Тема 7. Аккорды. Определение аккорда. Трезвучие. Мажорное и минорное трезвучие. Виды септаккорда, их обращения. Построение аккордов в тональности. Правило основных ступеней. Правило побочных ступеней.

Интерактивные формы: лекция-беседа, задания на построение, исполнение их на фортепиано.

Тема 8. Аккордовые последовательности.

Последовательности 4-х голосных аккордов, в пределах натурального мажора и натурального минора. Последовательность аккордов гармонического мажора и гармонического минора. Система буквенно-цифровой записи аккордов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, задания на построение, исполнение их на фортепиано..

Раздел 2. Звуковысотная и временная организация музыки. Альтерация, хроматизм.

Тема 9. Альтерация и хроматизм.

Знаки альтерации. Альтерация тонов как средство усиления тяготения. Альтерация тонов аккордов доминантной группы. Хроматическая система. Хроматическая гамма.

Интерактивные формы: лекция-беседа, задания на построение, исполнение их на фортепиано.

Тема 10. Секвенции.

Мелодические секвенции (диатонические, хроматические).

Гармонические секвенции (диатонические, хроматические).

Интерактивные формы: лекция-беседа, прослушивание и анализ произведений из западноевропейской и русской музыки, сочинение и исполнение секвенций.

Тема 11. Отклонения. Модуляция.

Временный переход в тональности диатонического родства. Временный переход в тональности хроматического родства. Модуляции 1 степени родства. Модуляции 2 степени родства. Модуляции в далекие тональности. Энгармонические модуляции.

Интерактивные формы: лекция-беседа, анализ нотного текста, исполнение гармонических последовательностей с модуляцией на фортепиано.

Тема 12. Структурные особенности мелодии. Мелизмы.

Музыкальная интонация. Мелодическая линия. Виды мелодического движения. Соотношение скачков и поступенного движения. Мелодические рисунки. Кульминация. Мелизмы: форшлаг, мордент, трель, группетто, арпеджиато (арпеджио). Другие знаки аббревиатуры (повторения, сокращения нотного письма). Мелодия как единство множества музыкальных средств.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией прослушивание произведений из западноевропейской и русской музыки, анализ нотного текста.

Тема 13. Фактура. Гомофонное и полифоническое двух-трехголосие.

Изложение, склад в музыке. Компоненты музыкальной фактуры. Фонизм фактуры. Виды совместного движения в многоголосии. Фигурация. Общая характеристика фактуры. Основные типы музыкальной фактуры. Виды полифонии. Виды гомофонии. Подвиды гомофонно-гармонического склада. Функции голосов в многоголосии. Смешанные виды фактуры. Формообразующие свойства фактуры. Современные виды фактуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией, анализ нотного текста на основе прослушивания произведений из западноевропейской и русской музыки, анализ нотного текста.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	2	72	-	40	-	32	Зачет
2	3	108	-	60	10	38	Экзамен
Итого	5	180	-	100	10	70	Экзамен

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История музыкальных стилей» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.05 История музыкальных стилей). Данная дисциплина входит в Модуле истории и теории искусств, изучается в 1 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История музыкальных стилей» является воспитание понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, процессов эволюции исторического развития музыкального искусства, своеобразия и особенностей музыкальных культур различных общественных формаций и народов.

Задачи:

– выявление неразрывной связи исторического процесса развития зарубежного и отечественного музыкального искусства с процессом исторического развития общества, с борьбой значимых философско-художественных идей;

– обоснование специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства;

– освещение творчества величайших композиторов и раскрытие влияния шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования	основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда	расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в	Навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста

собственной деятельности на основе самооценки		соответствии с задачами саморазвития	

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Понятие стиля в искусстве

Тема 1 Понятие стиля в искусстве.

Историческая перспектива дискуссии над определением понятия. Обособленность понятия «исполнительского стиля», обусловленная стилем исполняемого произведения. Ракурсы стилевой идентификации: исторический, национальный, индивидуальный, жанровый, стиль школы и пр.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Характеристика направлений в искусстве, получивших отражение в историографии музыкальной эстетики

Тема 2 Общие направления западноевропейского искусства, получившие отражение в историографии музыкальной эстетики.

Ренессанс, барокко, рококо («галантный стиль»), классицизм, романтизм, импрессионизм. Условный характер преемственной связи терминологического аппарата музыковедения с филологией, живописью, театром. Характерные черты музыкального стиля: тембр, фактура, интонационные обороты, склад, жанр.

Тема 3 Отношение исполнительского стиля к композиторскому.

Стиль восприятия, слуховой опыт, отбор интонации – как общие этапы процесса формирования стиля композитора и исполнителя. Факторы зрительной и мышечной памяти (навыка), тембрового центризма, как отличительные черты исполнительского стилеобразования. Исторические предпосылки разграничения композиторского и исполнительского стилей.

Тема 4 «Жанровые стили» вокальной музыки (оперный, кантатно-ораториальный, камерный) и их влияние на инструментальное исполнительское искусство.

Взаимодополняющий принцип сосуществования и стилистические параллели (искусство кастратов и итальянское скрипичное искусство XVII – XVIII веков, романтическая опера и виртуозный блестящий стиль, позднеромантическая опера и экспрессионизм, камерная лирика и инструментальные миниатюры и т.д.)

Тема 5 Наиболее узнаваемые черты исполнительской культуры XVII – первой половины XVIII веков: условности нотной записи, тембровые (штриховые и аппликатурные) особенности, происходящие из технических параметров инструментария, импровизационность и пр.

Стилистические тенденции исполнительского искусства второй половины XVIII века: влияние направления «буря и натиск», галантный стиль (маннгеймская инструментальная школа, французская скрипичная школа), аффектация. Умеренность выражения.

Тема 6 Эпоха виртуозного блестящего стиля в исполнительском искусстве.

Характерные черты – использование вибрато, прыгающих и бросковых штрихов, изменение взаимоотношений «артист-публика». Влияние виртуозного стиля образование новых жанров, неразрывно связанных с историко-эстетическим контекстом (фантазии на оперные и народные темы, моторные пьесы). Новая этап развития «концертности».

Тема 7 Исполнительское искусство в середине XIX века.

Дискуссия вокруг виртуозного инструментализма. Пробуждение интереса к музыке 18 века. Влияние ранней инструментальной музыки на исполнительский стиль конца 19 века и его отражение в редакциях и транскрипциях. Возникновение проблемы интерпертации.

Тема 8 Выдвижение жанровых миниатюр на концертную эстраду во второй половине XIX века.

Детализация исполнительской выразительности в камерных жанрах и (Сарасате, Тибо, Крейслер, Вержбилович и др.). Музыкальная экзотика, фольклоризм, чувственность, интимность высказывания – как основные предпосылки распространения portamento, vibrato, rubato в исполнительской культуре конца 19 - начала 20 века.

Тема 9 Общие стилистические тенденции в исполнительском искусстве XX века.

Геополитические сдвиги, гуманитарные катастрофы, влияние грамзаписи, институт музыкального предпринимательства, конкурсы, мастер-классы и фестивали. Постепенное размывание границ между национальными исполнительскими школами. Появление методического корпуса музыкального образования.

Тема 10 Современные проблемы исторического исполнительства (аутентичного): образно-эмоциональная доступность, акустическая среда, средства выражения, инструментарий.

Основные противоречие исторического исполнительства.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	3	108	24	36	10	38	Экзамен, 36
Итого	3	108	24	36	10	38	Экзамен, 36

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Слуховой анализ» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.06 Слуховой анализ). Данная дисциплина входит в Модуль истории и теории искусств, изучается во 2-7 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Слуховой анализ» является формирование практических навыков слухового анализа различных звукозаписей, критического слушания

звукозаписей и определения причин тех или иных недостатков.

Задачи:

- ознакомление с основными параметрами художественной, художественно-технической и технической оценок качества звукозаписи;
- развитие восприимчивости к передаваемым музыкой чувствам и к их эстетической организованности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда	расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста
Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера; слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Профессиональная оценка качества звукозаписи на основе слухового контроля

Вопрос о правомерности универсальной стандартизации критериев качества звукозаписи для всех типов фонограмм. Необходимость применения различных подходов при профессиональной оценке качества классической звукозаписи акустической музыки и звукозаписи с элементами активного звукорежиссёрского воздействия на фонографическую композицию (записи электронной музыки, музыки сферы третьего пласта, аудиоспектаклей и др.) Отечественные и международные документы по оценке качества звука в радиовещании, кино, на телевидении. Художественные, художественно-технические и технические показатели качества монофонической и стереофонической записей. Проблемы передачи во вторичном (новом) звуковом поле ощущений естественного слушания: пространственного впечатления, прозрачности и раздельности звучания, естественности тембров музыкальных инструментов, голосов и шумовых фактур, музыкального равновесия (баланса громкости) отдельных элементов сложного звукового образа, необходимой динамики звучания, окружающей акустической обстановки. Преимущества стереофонической и многоканальных систем звукопередачи (Dolby Stereo, Dolby ProLogic, Dolby Digital 5.1).

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Раздел 2. Анализ факторов, влияющих на субъективную оценку качества звукозаписи

Влияние условий прослушивания на оценку качества звучания: акустика помещения, параметры звуковоспроизводящего тракта, уровень громкости воспроизводимого сигнала. Необходимость нормирования условий слухового контроля при проведении звуковых работ по созданию различного вида аудиовизуальных программ. Факторы, влияющие на оценку качества звукозаписи (слуховые способности, эстетический вкус, эмоциональное состояние)

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Слуховое восприятие искажений и помех

Восприятие нелинейных и частотных искажений, неравномерности отдачи, различных типов шумов. Восприятие искажений в процессе аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразований сигнала. Нормирование параметров качества трактов формирования и передачи звуковых программ.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Субъективная оценка качества натуралистической звукозаписи акустической музыки по художественно-техническим параметрам

Пространственное впечатление. Звуковая перспектива. Звуковые планы. Соответствие звукового пространства стилю и жанру записываемой музыки. Тембровая окраска. Влияние различных факторов на тембр звучания. Прозрачность звучания и ее зависимость от акустической обстановки при записи, от музыкального и акустического балансов, инструментовки и аранжировки исполняемого произведения. Различимость линий партитуры. Разборчивость речи и факторы, ее определяющие. Музыкальный баланс. Проблема сохранения естественного баланса при записи музыки. Взаимосвязь пространственного впечатления, прозрачности, баланса и тембра в звуковой картине. Влияние маскировки звуковых сигналов в процессе микширования на художественно-технические параметры качества звучания. Динамика в звукозаписи. Проблемы передачи естественного динамического диапазона. Стереовпечатление. Стереофонический баланс.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Эстетическая оценка музыкального материала и исполнения

Оценка качества исполнения, оценка инструментовки, аранжировки. Оценка голосов исполнителей.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 6. Художественно-эстетическая оценка качества фонографии с элементами активного звукорежиссёрского воздействия на звуковой образ

Оценка фонографического замысла, звуковой драматургии. Анализ звукового образа.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Индивидуальные занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
2	2	72	40	-	-	32	-
3	3	108	60	-	2	19	экзамен, 27
4	3	108	60	-	2	10	экзамен, 36
5	3	108	60	-	2	10	экзамен, 36
6	3	108	60	-	2	10	экзамен, 36
7	3	108	60	-	2	10	экзамен, 36
Итого	17	612	340	-	10	91	экзамен, 171

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений раздела Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ. Шифр дисциплины Б1.О.04.07. «Музыкальная форма». Дисциплина осваивается на 2 и 3 курсах во 2 и 3 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Музыкальная форма» является создание представлений об исторически сложившихся музыкальных жанрах и формах, процессе их развития, формирование навыков, необходимых студенту для самостоятельного анализа музыкального произведения с точки зрения единства его содержания и формы.

Задачи:

- дать представление о художественном образе, музыкально-выразительных средствах, необходимых для его воплощения;
- дать представление об исторически сложившихся музыкальных формах;
- дать знание методики целостного анализа музыкального произведения;
- расширить музыкальный и общеэстетический кругозор студентов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины направлено на получение следующих образовательных результатов:

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
ОПК-2. Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических	- принципы, методики и технологии в области звукорежиссуры сценических искусств. .	- собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; - высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в области	- основами анализа культурных форм, процессов, практик; - навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной

искусств ОПК-2 ИОПК-2.3. Использует навыки сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях развития звукорежиссуры сценических искусств в профессиональной деятельности.		звукорежиссуры сценических искусств. .	сфере.
Способен создавать художественный образ, творческую интерпретацию исполнения с помощью технических средств в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ ПКР-3. ИПКР-3.1. Применяет навыки создания звукового образа традиционными выразительными средствами в собственной творческой интерпретации.	- технологии записи и озвучивания театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ.	- применять технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ.	- навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами.

4. Содержание дисциплины

Семестр 2.

Тема 1. Введение. Понятие художественного образа и музыкальной формы.

Музыка как вид искусства и общественное явление. Функции музыки и музыкального произведения (удовлетворение эстетических, познавательных, воспитательных потребностей и потребности в развлечении, отдыхе, восстановлении).

Конкретизация общественных функций музыкального произведения через жанр. Многозначность понятия жанра. Определение жанра. Жанровая система. Первичный жанровый комплекс - устойчивые сочетания прежде всего временных (темп, размер, ритм) и фактурных средств (способ изложения музыкальной ткани), в их взаимодействии, а также и иных, менее значимых - мелодико-линеарных, тембровых и т. д. Традиционные первичные жанровые комплексы. Стиль в музыке. Типология стилей.

Специфика музыки как искусства временного, которое представляет постепенное создание целостного художественного образа в процессе развития. Понятие художественного образа как единства содержания и формы музыкального произведения, в котором находит воплощение авторский замысел. Восприятие художественного образа возможно на основе прослушивание произведения, понимание и выявление – на основе его всестороннего изучения, получения максимума информации в процессе анализа. Разбор понятий: идея – художественный образ – музыкальная тема.

Понятие музыкальной формы на разных уровнях музыкального произведения: в

широком и узком значении. В широком значении музыкальная форма подразумевает совокупность музыкально-выразительных средств в их взаимодействии с композицией произведения для воплощения художественного образа. В узком значении музыкальная форма ограничивается расположением частей и разделов произведения.

Тема 2. Анализ, методы анализа. Элементы музыкального языка.

Определение понятия «музыкальный анализ». Объект анализа – музыкальное произведение. Конечная цель анализа – раскрыть сущность художественного образа, заложенного в нем идейного замысла музыкального произведения, выявить в нем характерные черты времени его возникновения и определить его место в культуре нашего времени.

Основные положения методики музыкального анализа:

- опора на непосредственное и общественное восприятие;
- оценка произведения в связи с конкретными социально-историческими условиями его возникновения;
- определение как типических черт стиля и жанра произведения, так и его неповторимых особенностей;
- раскрытие содержания в единстве с формой;
- сравнение близких по выразительности, но разных по жанру сочинений, непрограммных с программными, инструментальных с вокальными как путь более глубокого проникновения в сущность анализируемого произведения.

Музыкальный язык, его сходство и отличия от словесного языка. Элементы музыкального языка, их формообразующее значение. Интонационная природа музыки. Речевая интонация – первоисток музыкального искусства. Речевая интонация – звуковое выражение внутреннего состояния человека (спокойствие, волнение, восторг, печаль) и отношения к чему-либо (вопрос, приказ, согласие, протест). Специфические музыкальные стороны интонации – высотные и ритмические.

Средства музыкальной выразительности. Мелодия – основа музыкального произведения. Мелодия как художественное целое и как главный голос многоголосной ткани. Фактура, ее типы и их значение в формировании жанрового и образного облика музыки. Полифония и гармония как средства музыкальной выразительности и формообразования.

Расчлененность музыкальной ткани. Цезура и средства расчленения: паузы и ритмические остановки, мелодическая завершенность и гармоническая каденция, смена фактуры, регистра, динамический контраст. Расчленяющая роль сходства отдельных построений и объединяющая роль различия.

Масштабно-тематические структуры (музыкальный синтаксис). Понятие о мотиве и его соотношении с тактом. Ямбические, хореические и амфибрахические мотивы и их типичная выразительность. Тенденция мотивов к объединению во фразы: периодичность и пара периодичностей, сопоставление с повтором (abb), периодичность с замыканием, дробление, суммирование, дробление с замыканием. Значение этих структур в организации целого, типичные случаи применения в различных частях произведения.

Функции частей в форме, типы изложения, принципы развития.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 3. Простые формы. Период как основа гомофонных форм.

Простые формы – общая характеристика понятия. Области применения простых форм. Детский репертуар. Широкое использование как форм самостоятельных произведений у композиторов-романтиков в связи с повышенным вниманием к музыкальной миниатюре. Использование в качестве форм того или иного раздела более крупного сочинения: темы вариаций, рефрена рондо, части сложной формы, изложения партии сонатной формы.

Различное назначение отдельных разделов музыкального произведения. Особая роль темы - интонационно-концентрированного, индивидуального и цельного по форме построения, лежащего в основе развития.

Период как типичная форма изложения темы в музыке гомофонного склада (в отличие от кратких полифонических тем, оперных лейтмотивов). Определение периода. Области применения. Типичные случаи применения периода: период как форма законченного произведения (инструментальной или вокальной миниатюры), как часть более крупной формы, как форма изложения темы произведения. Широкое использование периода как в музыке самых разных жанров.

Характеристики периода: 1) структурная, 2) тематическая, 3) масштабная, 4) ладотональная. Виды периода. 1. Классический (нормативный) период состоит из двух мелодически подобных предложений с движением от менее устойчивой каденции в первом предложении к более устойчивой во втором (период повторного строения). Предложения масштабно равны, количество тактов кратно двум. Завершается в исходной тональности. Другие виды периода: 2. Состоит из двух несходных предложений (период неповторного строения). 3. Нерасчлененный (слитный) период единого развития. 4. Период из трех предложений (все три различны или два смежных подобны). 5. Сложный период. Распространенные гармонические особенности формы периода: 1) однотональный, 2) с завершением в родственной тональности, 3) гармонически незамкнутый период.

Распространенные структурные особенности в периоде - нарушение «квадратности»: расширение второго предложения, утверждающего, углубляющего тезис, изложенный в первом. Приемы расширения: повторность или секвенция, прерванная каденция, выписанное ritenuto). Сокращение - значительно более редкий случай «неквадратности». Дополнение - средство утверждения окончания мысли. Органическая «неквадратность» - трех - или пятитактовое членение мелодии как ее характерное свойство, идущее от народной песни.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 4. Простая двухчастная форма.

Ограниченные возможности развития темы в рамках периода. Простые двух-трехчастные формы. Первая часть – период, заключающий в себе изложение темы; последующие части также не сложнее периода. Вторая часть - раздел наиболее активного развития, вносящего нечто новое по сравнению с предшествующим изложением. Применяемые принципы развития: варьирование (непременно со сменой тональности), разработочное преобразование, продолжение, сопоставление. Завершение, достигаемое как средствами, типичными для завершения периода (мелодическая завершенность, гармоническая каденция), так и средством, типичным для развернутых форм - репризой.

Простая двухчастная форма. Ее предпосылки в народной музыке - развивающая и контрастная пара периодичностей в песенных куплетах, составной (из запева и припева) чередование песенных куплетов с инструментальными отыгрышами. Функции частей: изложение темы в первой, дальнейшее развитие и завершение во второй. Типы второй части: развивающий и дополняющий их отличие и родство. Безрепризный и репризный типы двухчастной формы. Возможные повторения частей (по одной).

Формы, производные от простой двухчастной.

Тема 5. Простая трехчастная форма

Репризный и безрепризный виды трехчастной формы, область применения. Простая трехчастная репризная форма как результат «приведения к симметричности» двухчастной формы: присоединение полной репризы к безрепризной форме, либо разрастание середины и репризы до масштабов самостоятельных частей. Смысловое и масштабное соответствие первой части и репризы. Возможности более полного развития темы или полного изложения

новой темы в средней части простой трехчастной формы. Предъикт к репризе. Виды реприз: 1) точная, 2) варьированная, 3) динамизированная (обновленная и существенно переработанная). Типичное положение кульминации всей формы в зависимости от характера репризы. Вступления и коды в простых формах. Возможные повторения частей в простой трехчастной форме.

Формы, производные от простой трехчастной.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Семестр 3.

Тема 5. Сложные формы. Сложная трехчастная форма.

Сложные формы – состоящие (сложенные) из нескольких простых двух-трехчастных форм. Виды сложных форм: сложная трехчастная и сложная двухчастная формы, в которых все или хотя бы одна первая часть изложены в форме сложнее периода. Преимущественное использование сложной трехчастной репризной формы в сравнении с двухчастной. Область применения.

Основной принцип развития в сложной трехчастной репризной форме – однократное контрастное сопоставление, замкнутое репризой и в связи с этим внутренне неконтрастная - развивающая - первая часть. Типичный характер контраста и средства его выражения – тональные, тематические, фактурные, темповые. Классификация по типу середины: два типа средней части – трио и эпизод. Характеристики: тональные и структурные различия, особенности завершения. Классификация по типу репризы –буквальная, варьированная. Возможные изменения в репризе (сокращения за счет снятия повторений или за счет упрощения формы первой части; динамизация). Вступления и коды в сложной трехчастной форме. Возможное повторение трио и репризы вместе. Краткие сведения из истории возникновения сложной трехчастной формы: роль двойных «новых» танцев в старинной танцевальной сюите и оперной арии «da capo». Область применения сложной трехчастной формы - марши и танцы, жанровая часть классического сонатно-симфонического цикла, инструментальные пьесы, романсы и арии из опер.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 6. Сложная двухчастная форма.

Сравнительно редкое применение сложной двухчастной формы в связи с ее безрепризностью (репризные образцы единичны), не позволяющей завершить внутренне контрастную форму ясным выводом. Преимущественная область применения двухчастной формы - вокальная музыка (объединяющая роль текста, а в оперной арии - текста и сценического действия). Традиционное использование сложной двухчастной формы в опереточном дуэте. Устойчивые сочетания медленной и быстрой народных песен, частей народного танца. Частые случаи подчиненной роли одной из частей: вступительный характер первой части или заключительный - второй.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 7. Форма рондо.

Основной принцип рондо - неоднократное чередование неизмененного рефрена с неповторяемыми эпизодами. Народно-песенные корни рондо, его связь с куплетной песней. Типичная выразительность произведений, написанных в форме рондо. Тональные соотношения в рондо. Число и масштаб частей, общая структура рондо. Рондо французских композиторов-клавесинистов. Рондо венских классиков. Основные свойства рондо в русской и зарубежной музыке XIX века. Рондо в музыке XX века.

Рондообразные формы: 3-5-частная (3-частная с точным повторением средней и

репризной частей), двойная 3-частная (близкая 3-5-частной, но с заметным обновлением средней части при повторении), формы с припевами.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 8. Циклические формы.

Основные принципы циклического формообразования: глубокая расчлененность формы, относительная самостоятельность частей по содержанию и выразительным средствам. Особая роль темпового различия частей, достаточно четкое разграничение художественных задач, выполняемых каждой частью, и одновременно взаимное дополнение частей при воплощении единого замысла. Типы инструментальных и вокально-инструментальных циклов (прелюдия и фуга, сюита, соната, оратория, кантата и др.).

Старинная сюита - сопоставление художественно переработанных танцев. Логика развития в цикле: последовательное нарастание контраста между соседними частями, двукратное протгивопоставление медленного и быстрого танцев. «Лирический центр» сюиты в сарабанде и оживленный моторный финал - жига. Тональное, структурное, возможное интонационное единство частей. Обогащение старинной сюиты новыми танцами и нетанцевальными частями (увертюра, токката, ария и т. д.). Сюита нового времени. Программность и более широкий круг жанров, чем в старинной сюите. Тональное разнообразие. Программные сюиты русских композиторов - классиков; сюита как форма симфонизации музыки театра и кино.

Вариации – форма, в основе которой музыкальная тема и ряд ее видоизмененных, но всегда структурно оформленных и тонально устойчивых повторений. Типичные свойства темы для вариаций. Мелодико-ритмические, гармонические, фактурные и иные средства варьирования. История развития формы, типы вариаций.

Остинатные вариации. Вариации на неизменяемый бас (basso ostinato). Их франко-испанское происхождение, народно-танцевальные корни. Применение в профессиональной музыке прошлого и настоящего как формы самостоятельного произведения и как принципа развития в одном из разделов крупного сочинения. Круг выразительных возможностей basso ostinato. Вариации на неизменяемую мелодию («глинкинские» вариации, вариации «soprano ostinato»). Широкое использование вариаций этого типа в русской оперной и симфонической музыке. Основная область применения - обработка народной мелодии или музыка, близкая по характеру народной. Традиционная джазовая импровизация как особый род остинатных вариаций (неизменное по величине и структуре повторение гармонического каркаса темы - «квадрата», в рамках которого солисты свободно видоизменяют мелодию).

Строгие (классические, орнаментальные) вариации – тип вариаций, сложившийся в музыке венских композиторов-классиков. Сохранение основного настроения темы, ее индивидуального характера, выраженного в темпе, метре, тональности, гармоническом плане, структуре, и разнообразие мелодико-ритмического, фактурного и часто ладового варьирования.

Свободные (романтические, характерные) вариации. Самостоятельный характер каждой вариации, ее выразительные средства. Сближение вариационного цикла с сюитой. Особые приемы варьирования: развитие отдельных, подчас очень кратких интонаций темы, использование разработочных приемов, свободное изменение первоначальной структуры темы.

Вариации на две темы (двойные вариации). Различные принципы построения:

- поочередное изложение вариаций на темы;
- соединение вариационных циклов на каждую тему по отдельности.

Методы объединения вариаций в целостный цикл. Линия единого развития (последовательное нарастание ритмической активности, нарастание контраста между соседними вариациями). Связующие построения между вариациями. Особая роль последней вариации (реприза - возврат к теме после значительных преобразований или

отличный от прочих вариаций значительный «финал» цикла). Использование трехчастного, рондообразного или даже сонатного принципа в тональном плане. Укрупнение мелкого членения через группировку вариаций по приему варьирования, связь (по сходству) между вариациями, удаленными друг от друга.

Сонатный цикл - высшая форма цикла, которой присуща глубина обобщений, смысловое и образное единство, активное развитие и внутренняя контрастность. Преемственность сонатного цикла и старинной сюиты (значительность начальной части, чередование медленной и быстрой средних частей, яркий финал народно-танцевального склада). Нормативность четырехчастного строения. Важнейшие свойства частей в связи с их типичным содержанием в классической музыке. Широкое применение четырехчастного цикла в сонатах для отдельных инструментов, камерных инструментальных ансамблей, в симфониях. Сонатный цикл из трех частей, его связь с четырехчастным. Трехчастная сонатно-циклическая форма инструментального концерта, а также ряда сонат и симфоний. Сонатный цикл из пяти и более частей, его четырехчастная основа (аналогия с обогащением старинной сюиты).

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
2	2	72	16	24	-	32	зачет
3	2	72	16	24	-	32	зачет
Итого	4	144	32	48	-	64	зачет

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.08 История искусств). Изучается на 3 курсе в 1 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История искусств» является подготовка студентов к самостоятельному освоению и использованию в своей профессиональной деятельности художественных ценностей различных видов искусства.

Задачи:

- овладение студентами системой знаний по истории мирового и отечественного искусства;
- освоение вклада мастеров искусства в мировую художественную культуру;
- изучение многообразия художественных приемов и стилей, школ и направлений в зарубежном и отечественном искусстве;
- формирование навыков восприятия произведений искусства с учетом их художественно-выразительных средств.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины направлено на получение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
УК-5. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. ИУК-5.1. Осуществляет взаимодействие с представителями различных культур на принципах толерантности. ИУК-5.2. Определяет задачи межкультурного взаимодействия в рамках общества и малой группы. ИУК-5.3. Понимает природу смены культурных ценностей социума в процессе исторического развития.	-различные исторические типы культур	-объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности	-навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения	основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.	- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития.	- навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.

порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.			

4. Содержание дисциплины

Пятый семестр

Раздел 1. Введение в историю изобразительного искусства (ауд. 2 часа)

Тема 1. Основные понятия истории искусства.

Виды, роды и жанры искусства Искусство и наука – как явления духовной культуры. Виды, роды и жанры искусства. Периодизация истории искусства. Понятие «стиль» в искусстве.

Интерактивные формы: лекция-беседа с применением видео- и аудиоматериплов.

Раздел 2. Изобразительное искусство Древнего мира (ауд.4 часа)

Тема 2. Искусство Древнего Египта.

Основы художественного мировоззрения в Древнем мире. Периодизация искусства Древнего Египта. Архитектура и изобразительное искусство Древнего Египта.

Интерактивные формы: интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериплов.

Тема 3. Изобразительное искусство Древней Греции и Древнего Рима.

Общая характеристика искусства Античности. Типы общественных сооружений Древней Греции. Древнегреческие ордерные системы. Архитектура Древней Греции периодов: архаики, ранней и высокой классики, поздней классики и эллинизма. Скульптура Древней Греции геометрического стиля и периода архаики; периода классики, эллинизма.

Древнегреческая вазопись.Общая характеристика архитектуры Древнего Рима. Древнеримские форумы. Храмы Древнего Рима. Общественные сооружения Древнего Рима: триумфальные арки, амфитеатры. Общественные сооружения Древнего Рима: термы, базилики, виллы, погребальные сооружения. Древнеримский скульптурный портрет. Живопись Древнего Рима. Древнеримская монументально-декоративная живопись.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, тестирование

Раздел 3. Искусство западноевропейского средневековья и эпохи Возрождения (ауд. 4 часа)

Тема 4. Западноевропейское искусство средних веков.

Основы художественного мировоззрения средневековья. Изобразительное искусство Западной Европы VIII-IX в.в. Романский стиль в архитектуре X-XII в.в. Школы романской архитектуры во Франции, в Англии, в Италии. Романское изобразительное искусство. Готический стиль в архитектуре XII-XV в.в. Национальные школы готической архитетуры во Франции, Англии, Германии. Готическое изобразительное искусство.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 5. Европейское искусство эпохи Возрождения.

Ренессансное художественное мышление и его проявление в различных видах искусств. Итальянское искусство (архитектура, скульптура, живопись) периодов дученто, треченто, катроченто, «высокого» Возрождения. Искусство «маньеризма» чинквеченто в Италии.

Искусство живописи XV-XVI вв. в Нидерландах, в Германии.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, тестирование, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Западноевропейское искусство XVII- XVIII веков (ауд. 6часов)

Тема 6. Западноевропейское искусство XVII века.

Стили барокко и классицизм в искусстве Европы XVII века. Зарождение внестилевого направления (реализма). Искусство Италии XVII века: архитектура, скульптура, живопись. Искусство Франции XVII века: архитектура, живопись. Искусство Нидерландов XVII века: архитектура, живопись. Искусство Испании: творчество Веласкеса. Архитектура Англии XVII века: творчество Иниго Джонса, Кристофера Рена.

Западноевропейское искусство эпохи барокко и классицизма: специфика XVIII века. Барочная архитектура Испании XVIII века. Стиль рококо в архитектуре Франции XVIII века.

Интерактивные формы: лекция-беседа с применением видео- и аудиоматериплов.

Тема 7. Западноевропейское искусство XVIII века: архитектура, скульптура.

Архитектурное барокко Италии, Австрии XVIII века. Неоклассицизм в архитектуре Франции, Италии, Германии XVIII века. Классицизм в архитектуре Англии XVIII века.

Западноевропейская скульптура XVIII века стилей «барокко», «рококо», «классицизм».

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, тестирование, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Западноевропейское искусство XVIII века: живопись.

Французская живопись XVIII века: сентиментализм и классицизм. Итальянская живопись XVIII века. Венецианская школа итальянской живописи XVIII века. Английская, испанская живопись XVIII века. Творчество Франсиско Гойи.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, тестирование, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Искусство Западной Европы XIX – нач. XX в. (ауд. 6 часов).

Тема 9. Западноевропейское искусство XIX века.

Век Просвещения. Общая характеристка архитектуры Западной Европы XIX века. Архитектура Франции, Англии, Германии первой половины XIX века.

Архитектура Западной Европы второй половины XIX века. Скульптура Западной Европы в XIX веке стилей «классицизм», «романтизм». Живопись стиля «классицизм» первой четверти XIX века. «Гражданский» классицизм. Живопись стиля «классицизм» второй трети XIX века. Живопись стиля «романтизм» в Западной Европе 1810-1820-х гг. Творчество Жан-Луи-Теодора Жерико. Живопись стиля «романтизм» в Западной Европе 1830-1850-х гг. Творчество Э. Делакруа. Национальные живописные школы стиля «романтизм» в XIX веке: Англия, Германия. Графика направления «реализм». Живопись направления «реализм». Реалистический пейзаж Англии. Реалистический пейзаж французской барбизонской школы. Живопись направления «реализм»: творчество Г. Курбе, Ж.-М. Милле. Живопись направления «предимпрессионизм»: творчество Э. Мане, К. Коро. Живопись направления «импрессионизм». Субъект-языковая характеристика импрессионизма.

Интерактивные формы: лекция-беседа, диалоговая форма занятия.

Тема 10. Западноевропейское искусство конца XIX – начала XX вв.

Художественные направления в искусстве Европы кон. XIX – нач. XX в.в. Общая характеристика архитектурного развития Западной Европы рубежа XIX –XX вв. Стилевое пространство «ареаклассицизм» в архитектуре конца XIX – начала XX вв.: архитектура Франции, Бельгии, Испании, Швейцарии, Австрии, Германии, Шотландии.

Западноевропейская скульптура конца XIX – начала XX вв. Стилевое пространство «ареаромантизм» в скульптуре конца XIX – начала XX вв.: творчество О. Родена, А

Бурделя, Ф. фон Штука. Стилевое пространство «ареаклассицизм» в скульптуре конца XIX – начала XX вв: творчество А. Майоля.

Западноевропейская живопись и графика конца XIX – начала XX вв. Направление «неоимпрессионизм» в живописи конца XIX – начала XX вв.: творчество Ж. Сёра. Новые направления в живописи: «постимпрессионизм», «символизм». Специфика творчества художников группы «Наби». Стиль «модерн» в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве конца XIX – начала XX вв

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, доклад с мультимедийной презентацией, тестирование.

Тема 11. Западноевропейское искусство XX – нач. XXI в.в.

Особенности архитектуры XX – нач. XXI в.в.: храмовая архитектура, зодчество галерей, выставочных залов, музеев современного искусства. «Реализм» произведений западноевропейского искусства XX века. Особенности произведений изобразительного искусства сферы «традиционализм». Эпатизм западноевропейских произведений искусства XX века. Особенности произведений изобразительного искусства сфер «сюрреализм», «геометризм», «беспредметничество».

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, тестирование, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 6. Искусство Древней Руси (ауд. 4 часа)

Тема 12. Древнерусское архитектура.

Архитектура. Архитектура Киевской Руси. Собор св. Софии. Иконопись. Влияние Византийского искусства. Владимиро-суздальское княжество. Искусство Новгорода и Пскова. Феофан Грек. Московское княжество. Архитектура. Андрей Рублев.

Интерактивные формы: интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериплов.

Тема 13.Древнерусская иконопись.

Иконографический канон. Главные образы и сюжеты. Иконописцы Древней Руси. Особенности иконописных школ: новгородской, владимиро-суздальской, псковской, московской. Иконостас.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 7. Искусство России XVII – XIX веков (ауд. 6 часов)

Тема 14. Искусство России XVII века.

Архитектура России XVII века. Московское (нарышкинское) барокко. Церковь Покрова в Филях.

Живопись. Годуновская и строгановская художественные школы. Симон Ушаков: «Троица», «Спас Нерукотворный». Парсуна.

Интерактивные формы: интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериплов.

Тема 15. Искусство России XVIII вв.

Архитектура России XVIII века. Архитектура Санкт-Петербурга XVIII века. Дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Санкт-Петербурга. Архитектура Москвы. Видовые и жанровые особенности русского искусства XVIII века. Скульптура. Творчество Б. Растрелли способствовало становлению стиля барокко в России. Классицизм в творчестве М. Козловского, М. Мартоса, Ф. Шубина, Ф. Щедрина.

Живопись. Освоение русскими художниками новых жанров в живописи: исторический, натюрморт, портрет, пейзаж.

Интерактивные формы: формы: диалоговая форма занятия, тестирование, доклад с мультимедийной презентацией

Тема 16. Искусство России первой половины XIX века

Искусство России первой половины XIX века. Архитектура Санкт-Петербурга, Москвы. В архитектуре присутствуют стили: ампир (А. Захаров, В. Стасов), необарокко (А. Штаненшнейдер), неорусский (К. Тон). Архитекторы Воронихин, О. Бове, Д. Жилярди.

Скульптура. Творчество М. Мартоса.

Живопись. В. Тропинин, А. Венецианов, Г. Сорока – портретисты, представляющие образы третьего сословия. А. Венецианов – родоначальник бытового жанра в русской живописи. С. Щедрин, Ф. Алексеев – пейзажисты русской земли. В. Тропинин – крупнейший портретист. Развивается жанр интерьера в живописи («в комнатах»). Представители этого жанра – А. Алексеев, Н. Крылов, Е. Крендовский, Л. Плахов, Г. Сорока. Романтизм в русской живописи: Карл Брюллов. А. Иванов «Явление Христа народу». П. Федотов – основоположник бытовой сатирической картины.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 8. Русское искусство конца XIX –XX веков (ауд. 6 часов)

Тема 17. Художественные направления в искусстве России во второй половине XIX века: архитектура, скульптура.

Архитектура Петербурга и Москвы во второй половине XIX века. Господство эклектизма (историзма). Большое распространение получает «неорусский» стиль. Церковь Воскресения на Крови в Петербурге. Неоклассицизм. Стиль модерн в архитектуре (Ф. Шехтель, В. Валькоте, Л. Кекушев, И. Фомин). Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве (В. Васнецов, В. Поленов, А. Мамонтов).

Скульптура. М. Микешин «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, памятник А.С. Пушкину на Цветном бульваре в Москве. Романтизм в скульптуре: П. Клодт «Укрощение коня».

Интерактивные формы: интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериплов.

Тема 18. Живопись второй половине XIX века.

Живопись. И. Айвазовский – величайший маринист. Художественное объединение «Товарищество передвижных художественных выставок» (В. Перов, И. Крамской, Н. Ге, А. Саврасов, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Васильев, В. Поленов, И. Репин, В. Суриков), его значение. Реализм передвижников. Социальные темы в творчестве В. Перова и И. Репина. Батальный жанр. Историческая живопись в творчестве В. Сурикова. Пейзаж в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, Ф. Васильева. Бытовой жанр. Жанровая живопись.

Савва Мамонтов и значение его кружка в ИЗО и опере. «Мир искусства» и его просветительская роль. Живопись Бенуа, Н. Рериха, М. Врубеля.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, доклад с мультимедийной презентацией, тестирование.

Тема 19. Искусство России XX века.

Авангард и академизм в искусстве России первой трети XX века. Зарождение и этапы развития соцреализма, особенности этого художественного метода.

Новые формы и жанры кон. XX – нач. XXI в.в. Русский фовизм, кубизм (Попова, Кончаловский, Летунов, Розанова, Малевич), футуризм, сюрреализм (М. Шагал), авангард (В. Кандинский, П. Филонов, М. Шагал, К. Малевич) и т.д.

Художественные группы и объединения: «Бубновый валет», «Ослиный хвост». П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, А. Куприн, Р. Фальк, М. Ларионов, Н. Гончарова. Иллюстраторы: Е. Чарушин, Ю. Васнецов, В. Курдова. В. Фаворский – глава московской школы графики. Творчество К. Петрова-Водкина. Конструктивизм: А. Экстер. Л. Попова, В. Степанова, А. Родченко, В. Татлин. Соцреализм: Н. Андреев, В. Мухина, И. Шадр (Иванов), А. Герасимов, А. Дейнека, Б. Иогансон. К. Корин «Реквием» («Русь уходящая»). Ю. Пименов писал ритмы города. Классик советского искусства А. Пластов. «Суровый стиль»: Н. Андронов, Г. Коржев, В. Иванов, П. Никонов, П. Оссовский, Т. Салахов

и т.д. Московский концептуализм: И. Кабаков, Р. и В. Герловины, А. Монастырский, группа «Коллективные действия». Соц-арт: Д. Жилинский, В. Попков. Скульптор и график Э. Неизвестный. Скульптор, график, живописец М. Шемякин.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, доклад с мультимедийной презентацией, тестирование.

Раздел 9. Современное изобразительное искусство России (2 часа)

Тема 20. Искусство России кон. XX – нач. XXI в.

Постмодернизм в искусстве, применение новых художественных и экспозиционных практик: хепенинг, перфоманс, инсталляция и др.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
5	2	72	16	24	-	32	Зачет
Итого	2	72	16	24	-	32	Зачет

ИСТОРИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История аудиовизуальных искусств» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.09 История аудиовизуальных искусств). Данная дисциплина входит в Модуле истории и теории искусств, изучается в 4 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История аудиовизуальных искусств» является формирование системы знаний по истории и теории кино, телевидения и других экранных искусств.

Задачи:

— изучение механизмов воздействия и основных структурообразующих элементов построения синтетического экранного образа;

— ознакомление со спецификой кинематографа, телевидения, видео;

— изучение общих и индивидуальных особенностей функционирования масс-медиа;

— изучение методов соотнесения средств массой коммуникации с «традиционными» видами искусства и фольклором;

— формирование профессионального подхода к различным новаторским экспериментам в области технических и художественных средств выразительности при общении с массовой аудиторией.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки (ПКР-4) ИПКР-4.1. Использует современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.2. Отслеживает тенденции в области звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.3. Внедряет новые технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания, монтажа, сведения и экспертной оценки.	современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств; новые техники и технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания	использовать информацию о новинках звукотехнического оборудования и программного обеспечения для решения творческих задач; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью к отслеживанию тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрению новых технологий звукозаписи, звукоусиления и озвучивания

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Процесс формирования и особенности функционирования аудиовизуальных искусств. Дифференциация и классификация видов

Эстетические и технические причины возникновения, утверждения и стремительного развития в XX в. аудиовизуальных искусств. Место и роль экранных искусств в современной художественной культуре. Поиски собственной специфики и разработка оригинальных языковых систем.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы.

Раздел 2. Жанры киноискусства

Жанровая классификация киноискусства. Характерные признаки и общеупотребительные схемы построения жанров. Жанры музыкального кино. Понятие жанрового гибрида. Динамика развития киножанров и наиболее распространенные приемы выразительности.

Жизнь, творчество, идейно-художественные концепции, поиск нетрадиционных форм в фильмах выдающихся режиссеров — классиков мирового кинематографа XX века: Луиса Бунюэля, Сергея Эйзенштейна, Фрица Ланга, Робера Брессона, Альфреда Хичкока, Романа Полански, Жана Люка Годара, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микельанджело Антониони, Ингмара Бергмана, Лилианы Кавани, Андрея Тарковского, Анджея Вайды, Александра Сокурова и др. Стилистические новации, открытие собственного мира, исповедальность творчества.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Основные тенденции развития телевидения как СМИ и как вида искусства

Место и роль телевидения в системе искусств. Кино и телевидение: соперничество или партнерство? Превращение ТВ в главную силу «четвертой власти». Культурологические концепции тотального телекоммуникационного общества в трудах А. Моля, К. Леви-Стросса, теория «глобальной деревни» М. Маклюэна. Идея создания планетарных электронных империй Р. Мэрдока, С. Берлускони, Т. Тернера.

Исторически сложившиеся разновидности телевидения.

Специфика телевидения как вида искусства и нового вида массовой коммуникации. ТВ и кинематограф: сходства и различия двух искусств.

Основополагающие функции телевидения. Три главных способа фиксации действительности. Аудиовизуальный язык телевизионного искусства, в основе которого лежит синтез устного слова, динамичного изображения и музыки. Отличительные особенности психологии восприятия телевизионного вещания.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Особенности восприятия зрительской аудиторией произведений аудиовизуального искусства

Видео как новый вид аудиовизуальных искусств, расширивший зону действия средств массовых коммуникаций. Художественная специфика видеоискусства и ее влияние на кинематограф и телевидение. Рождение «параллельного кино».

Стратификация зрительской аудитории, ее дифференциация в кинематографе и на телевидении. Классификация основных типов зрительской телеаудитории, определяющая выбор сюжетной тематики и художественно-выразительных средств, а также манеры подачи материала.

Особенности психологии восприятия игрового фильма на большом и малом экранах. Формирование устойчивых зрительских предпочтений. Проблема обратной связи в кино и на телевидении.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Динамика развития аудиовизуальных искусств

Аудиовизуальные искусства: прогноз на будущее. Тенденция к продуктивным контактам кино, телевидения и видео с традиционными видами искусства, подчинение технических изобретений художественным целям для более глубокого проникновения в духовный мир человека, постижения законов общественного бытия, связи времен и событий.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	3	108	24	36	10	2	Экзамен, 36
Итого	3	108	24	36	10	2	Экзамен, 36

МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Массовая музыкальная культура» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.04.10 История звукозаписи). Данная дисциплина входит в Модуле истории и теории искусств, изучается в 8 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Массовая музыкальная культура» является воспитание квалифицированного специалиста, получение обучающимися теоретических знаний о массовой музыкальной культуре с последующим применением в профессиональной сфере: научно-исследовательской, педагогической, творческой и культурно-просветительской.

Задачи:

- ознакомление студентов с природой и генезисом массовой музыкальной культуры;
- формирование слухового опыта и навыков профессиональной оценки музыки данного рода;
- осознание её художественно-эстетических достоинств и негативных сторон.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и	объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом

ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	национальных культурных процессов		разнообразия культур
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда	расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. «Современность» и массовая цивилизация

«Эпоха массовых цивилизаций» как понятие культурно-типологическое. Признаки современной массовой культуры.

Тема 1. Музыкальная составляющая массового общества

Типы музыкально-коммуникативных систем. Специфика коммуникативной формы музыкального произведения, созданного для существования в media-пространстве. Общая характеристика массовой музыкальной культуры (ММК) и нонартифициальной музыки (НАМ). Их различия. Основы методологии исследования, теории, классификации, терминологии. Закономерности и важнейшие этапы.

Тема 2. Третий пласт. Музыка массового быта

Песня и танец, их значение в духовной жизни народа и общества. Массовые песенные движения. Роль песенной и танцевальной музыки в становлении и развитии ММК, в формировании национальных культур и в осуществлении интернациональных межкультурных контактов. Традиции карнавалов. Жанровое и стилевое многообразие песенно-танцевальной бытовой музыки, ее место в различных национальных культурах, влияние на академическое музыкальное искусство, тенденции развития в современную эпоху.

Эстрадное музыкальное искусство. Их социально-практические и художественно-эстетические функции. Жанровые и стилевые разновидности, национально-характерные типы. Специфика слушательской аудитории популярной музыки в отличие от аудитории других видов ММК и нонартифициального искусства. Связи и взаимовлияния популярной музыки с фольклором, академическим музыкальным искусством, джазом, поп- и рок-музыкой. Ее истоки и исторически ранние формы. Современное состояние.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Отечественная массовая музыкальная культура советского и постсоветского периодов. Направления развития.

Массовая музыка как специфические явление советской музыкальной культуры. Массовые зрелищные формы искусства и их роль в истории советской музыки. Уникальность исторического своеобразия и художественного опята соцстраны в этом жанре. Культура НЭПа, салонная и лакейская культура. Эстрадное (концертно-сценическое) музыкальное искусство в СССР. Вокально-инструментальные ансамбли (ВИА) как характерный отечественный тип музыкальной эстрады (их связи и взаимовлияния с фольклором, музыкой массового быта, популярно-развлекательной музыкой, поп- и рок-культурой, джазом). Музыкальная самодеятельность, ее традиции, культивируемые (культуральные) и стихийно зарождающиеся формы. Оркестры народных инструментов, ансамбли песни и пляски, «этнографические»' ансамбли, «авторская» песня, их влияние на профессиональное музыкальное искусство, массовые музыкальные жанры в творчестве академических композиторов. Средства массовой информации и их роль в развитии отечественной массовой музыкальной культуры. Влияние массовой песни и музыкальной эстрады на другие виды ММК.

Тема 3. Советская массовая песня, ее специфика, основные разновидности, ведущие представители.

Специфика в сравнении с зарубежной массовой музыкальной культурой. Предпосылки зарождения и особенности эволюции. Истоки жанров и их происхождение от бытового музицирования, ресторанной и цыганской музыкально-сценической культуры. Общая типология, историческая периодизация развития, специфические разновидности, национально-самобытные формы, интернациональные тенденции. Взаимосвязи с отечественным фольклором, бытовой музыкой, академическим музыкальным искусством. Место и значение ММК в советской музыкальной культуре. Государственная культурная политика в области ММК. Музыка советского кинематографа. Проблемы молодежной культуры в СССР и России. Основные задачи и пути развития массового музыкального просвещения и образования в области ММК.

Тема 4. Советская и постсоветская самодеятельная «авторская» песня.

Ее связи с песенно-поэтическим движением «бардов» в других странах, с отечественными массовыми музыкальными жанрами начала века, городским и сельским фольклором, бытовым романсом, массовой песней, эстрадой, джазом, поп- и рок-музыкой. Особенности бытования и развития. Ведущие представители и школы. Социальная характеристика аудитории. Деятельность КСП, фестивали, массовки, смотры, концерты. Тематика и содержание «авторской» песни, соотношение поэзии и музыки, единство функций автора и интерпретатора. Жанрово-стилевая типология. Связь с различными формами шансона- французского, русского и одесского. Бард-рок как самостоятельная ветвь. Обзор материалов печати по проблемам развития «авторской» песни

Тема 5. Прикладная музыка.

Прикладная музыка как сопровождение отдыха, культурно-массовых, военных и иных мероприятий. Музыка и спорт, ее применение на соревнованиях (фигурное катание, художественная гимнастика, хоккей). Контактная импровизация и акробатика (Анис Шерфа).

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Нонартифициальная музыка

Общая характеристика нонартифициальной музыки (НАМ). Основы методологии исследования, теории, классификации, терминологии. Закономерности и важнейшие этапы исторического развития. Анализ и критика существующих концепций НАМ. Музыкально-

педагогические аспекты.

Тема 6. Джаз: рождение и пути развития.

Его место в системе музыкальной культуры, связи и взаимоотношения с ММК, «популярные» и «софистицированные» разновидности. Истоки и влияния, закономерности эволюции. Контакты с фольклором, академической музыкой, популярно-развлекательной музыкой, поп- и рок-культурой. Роль афроамериканской традиции в джазе. Его эстетика, психология восприятия. Важнейшие выразительные средства, жанры, специфические формы музицирования, основы стилистики. Стилевая эволюция, интернациональные тенденции. Национальные джазовые школы. Общность и отличия джаза США и евро-джаза. Джаз в системе искусств. Проблемы и традиции исследования джаза (обзор литературы).

Советский и Российский джаз. Его связи с традициями американского и европейского джаза. Специфические особенности, обусловленные общественной средой, социокультурным контекстом, потребностями массового слушателя, влиянием государственной культурной политики, идеологии и др. Процесс становления советского джаза - от ранних синкретичных квази- и псевдоджазовых модификаций песенно-танцевальной популярной музыки, музыкальной эстрады и массовой песни (20-30-е годы) к его утверждению как самостоятельного вида музыкального искусства (конец 50-х годов). Самодеятельные и профессиональные, «артифициальные» и «нонартифициальные» формы джазового музицирования. Взаимосвязи советского джаза с другими видами отечественной нонартифициальной музыки и массовой музыкальной культуры. Его основные стили и направления. Эксперименты в сфере синтеза джаза и других видов музыки (академической, народной, популярной, бытовой, элементы джаза в советской молодежной поп- и рок-музыке). Л. Утёсов – театрализованный джаз как шаг к советской эстраде. Идеология и эстетика «третьего направления» в отечественной композиторской практике, его отличия от «третьего течения» в современной музыке США и Западной Европы. Фьюжн как особое явление, смешения джаза и рока, этно-фолка и др. Формирование национальных школ джаза в советских республиках. Стилистика советского джаза, его традиционалистские и авангардистские разновидности. Международные связи. Проблемы исследования джаза в отечественном музыковедении, пути его освоения и изучения в музыкально-педагогической теории и практике.

Тема 7. Современная поп- и рок-культура.

Современная поп- и рок-культура. Определение понятий, социокультурные и музыкальные характеристики. Принципы классификации разновидностей этого явления. Происхождение и важнейшие этапы исторического развития. Социальные функции. Взаимоотношения с другими видами ММК и НАМ. Музыкальные и внемузыкальные средства воздействия на слушателей. Инструментарий и техническая оснащенность. Основные жанры, направления, стили. Поп и рок в жизни современной молодежи. Критический обзор материалов массовой печати, специальной литературы по проблемам поп- и рок-музыки. Поп- и рок-музыка в СССР и в постсоветский период. Социальные предпосылки возникновения, пути развития. Молодежная музыкальная культура. «Андерграунд», суб- и контркультурные тенденции в молодежной музыке, процессы политизации и коммерциализации, их взаимодействие. Отношение к западной поп- и рок-музыке. Основные формы бытования отечественной поп- и рок-культуры, жанровая и стилевая специфика. Временная периодизация от ранних музыкальных групп (ВИА) до современности. Территориальная классификация коллективов, общность и различия групп Ленинградского, Московского, Свердловского и Сибирского рок-клубов. Характеристика наиболее ярких представителей. Взаимосвязи с отечественной массовой музыкой и иными типами ММК и НАМ. Современные тенденции развития. Поп- и рок-музыка в зеркале отечественной музыкальной критики и массовой печати.

Тема 8. Рок –опера, мюзикл.

Процессы обновления в отечественной массовой музыке. Легкожанровый музыкальный театр 60- годов. Новые синтетические театральные жанры. Новая постановочная эстетика. Поиск актуальных сюжетов. Муз. театр А. Петрова, М. Вайнберга, Р. Паулса, С. Баневича, Г. Гладкова. Появление на советском экране зарубежных мюзиклов – «Вестсайдская история» Л.Бернстайна, «Моя прекрасная леди» Ф.Лоу, «Оливер» Л.Барта, «Человек из Ламанчи» М.ЛИ, «Шербургские зонтики» М.Леграна. Основные черты мюзикла: актуализированные сюжеты, апелляция к самым современным новомодным массово-бытовым жанрам, современный технический инструментарий и аудиовизуальное оснащение.

70-е годы – рок-оперы А. Журбина, А. Рыбников, Р. Гринблата. Музыкальный жанр на сцене драматического театра. Новая манера исполнения.

Рок опера как один из путей синтеза жанров академической музыки и коммерческой. Путь к новому демократизму.

Опера Э. Ллойда Уэббера и Т. Райса «Иисус Христос – суперзвезда» как отправная точка, определившая устойчивые черты и принципы жанра.

Место рок оперы в системе массовых жанров и взаимодействие с музыкальным искусством академической традиции.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
8	2	72	16	24	-	32	Зачет
Итого	2	72	16	24	-	32	Зачет

Б1.О.05 Психолого-педагогический модуль

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Педагогика и психология» является дисциплиной психолого-педагогического модуля обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета на направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.05 Психолого-педагогический модуль). Изучается во 2 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология» является формирование системы психолого-педагогических знаний, практических умений и навыков, дающих современное представление о человеке, ребенке, его воспитании и образовании, об условиях и факторах формирования личности, рассматриваемой в процессе онтогенеза и межличностного взаимодействия.

Задачи:

– систематизация и интеграция современных теоретических знаний о человеке, его воспитании и образовании, управлении образовательными системами;

– погружение студентов в такой дидактический материал, который целостно отражает педагогическое знание, формирует практические умения в управлении педагогическими системами;

– формирование потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании.

– формирование целостного представления о психологических особенностях человека;

– формирование понятийного аппарата, описывающего познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную, регуляционную сферы психики, проблемы личности, общения и деятельности;

– выработка умений самостоятельно мыслить, прогнозировать последствия собственных действий, адекватно оценивать свои возможности, находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) ИУК -3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. ИУК -3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	– общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.	– навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Способен к педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3) ИОПК-3.1. Использует навыки осуществления педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности. ИОПК-3.2. Применяет современные	– специфику педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности; – основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; – современные педагогические технологии реализации	– применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; – осуществлять педагогическую деятельность в сфере профессиональной деятельности	– методами убеждения, аргументации своей позиции, технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; – навыками осуществления педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.	компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; – методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения		

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Педагогика

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции

Педагогика как наука. Предмет, объект, функции, задачи. Основные категории. Система педагогических наук, связь с другими науками.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Содержание образования как основа базовой культуры личности

Сущность содержания образования и его исторический характер. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Теории содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 3. Сущность, содержание, особенности процесса обучения

Сущность процесса обучения. Двусторонний и личностный характер обучения. Функции процесса обучения. Методологические основы обучения.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 4. Закономерности и принципы обучения

Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Основные законы и закономерности обучения. Принципы и правила обучения. Взаимосвязь принципов обучения.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 5. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса

Понятие воспитания в широком и узком смысле. Содержание и особенности процесса воспитания. Взаимосвязь обучения и воспитания. Виды воспитания. Самовоспитание как цель и результат самовоспитания.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Закономерности и принципы воспитания

Общие закономерности воспитания и их психолого-педагогические основы. Классификация принципов воспитания.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Психология

Тема 7. Психология как наука, ее объект, предмет, функции

Зарождение и развитие психологии как науки. Психологические теории и направления. Основные психологические школы. Постановка и пути решения

фундаментальных и практических психологических проблем на разных этапах развития психологии. Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. Методология психологии. Психика человека как предмет системного исследования. Происхождение и развитие психики в филогенезе. Эволюция и виды поведения.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Личность и деятельность в психологии

Общее понятие о личности. Понятие человек – индивид – личность – индивидуальность – субъект. Структура личности. Основные психологические теории личности. Социализация и социальная роль личности. Понятие деятельности. Структура деятельности. Виды деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 9. Познавательные психические процессы: ощущение, восприятие

Виды, свойства, закономерности ощущений. Восприятие, его характеристика. Свойства восприятия. Особенности восприятия.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 10. Познавательные психические процессы: внимание, память

Процессы, виды и типы памяти. Качества и закономерности памяти. Индивидуально-психологические различия памяти. Сущность внимания. Виды и свойства внимания. Взаимосвязь внимания с другими познавательными процессами.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 11. Познавательные психические процессы: мышление, речь и воображение

Виды, процессы, формы и свойства мышления. Мыслительные операции. Мышление и речь. Речь, её виды и функции. Воображение и его виды. Приёмы творческого воображения. Роль воображения в развитии мышления.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 12. Эмоционально-волевые психические процессы

Общая характеристика эмоций. Разновидности эмоциональных явлений. Классификация эмоций. Эмоциональные состояния. Выражение эмоций. Виды чувств, их характеристика.

Понятие о воле, волевом действии. Волевая регуляция. Волевые свойства личности, структура волевых качеств.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 13. Психические свойства личности

Психические свойства личности. Понятие о темпераменте. Виды темпераментов: холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический. Свойства темперамента. Темперамент и характер. Темперамент и способности человека. Характер. Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. Личность и характер человека. Понятие о способностях. Общие и специальные способности. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа человеческих способностей. Развитие способностей. Психология мотивации.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 14. Самосознание личности

Проблема категории Я в психологии (действующий и рефлексирующий Я). Самосознание и его место в психологической организации человека. Самосознание и социалиализация. Критерии самосознания. Самосознание как процесс и как продукт. Самопознание и самоотношение. Внутренний диалог как механизм функционирования самосознания. Самосознание и Я-концепция. Структура Я-Концепции и ее функции. Образа-Я. Осознание собственных психических качеств как результат социального сравнения. Самооценка и самоуважение. Самосознание личности и жизненный путь. Развитие личности как преодоление жизненных проблем. Условия и пути самоактуализации личности. Личностный рост. Личностное самоопределение, личностная идентичность. Социальная идентичность.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 15. Развитие человека

Направления развития человека: когнитивное, социальное, личностное. Когнитивное развитие: стадии развития мышления и речи. Роль биологических и социальных факторов в когнитивном развитии. Социальное развитие: формирование привязанности, становление моральных суждений. Развитие личности: стадии развития личности, кризис как условие развития. Роль семьи и образовательных учреждений в формировании человека.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультации, ч.	Самостоятельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	2	72	16	24	–	32	зачет
Итого	2	72	16	24	–	32	зачет

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, очной формы обучения (Б1.О.05.02 Музыкальная педагогика и психология). Изучается на 2 курсе в 3 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» является подготовка студентов к профессиональной педагогической деятельности посредством изучения истории музыкальной педагогики и еѐ осмысления с точки зрения задач, стоящих перед музыкантом-исполнителем на современном этапе, совершенствование профессиональной подготовки будущих исполнителей на основе изучения психологических закономерностей музыкально-творческой деятельности.

Задачи:

- содействовать усвоению студентами историко-педагогических знаний в области музыкального образования;

- способствовать развитию у студентов умений осуществлять профессионально-ориентированный историко-педагогический анализ воззрений музыкантов на решение актуальных проблем музыкального образования;

- стимулировать творческие поиски студентов, направленные на актуализацию ценного опыта музыкальной педагогики в собственной теоретической и практической деятельности;

- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;

- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;

- усвоение студентами необходимых понятий из области психологии музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний о явлениях и закономерностях творческого процесса;

- знакомство студентов с различными подходами в теоретическом осмыслении психологических механизмов творческой деятельности музыканта;

- анализ студентами различных явлений творчества композитора и исполнителя, ознакомление с путями практического применения знаний из области музыкальной психологии в собственной профессиональной деятельности;

- осмысление студентами собственного творческого потенциала, рефлексии механизмов личностного развития в процессе музыкальной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модульный *умеет*	практический *владеет*
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) ИУК -3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. ИУК -3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	- общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	- создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.	- навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и	-основные принципы организации образовательного процесса и содержание методической работы;	- планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные музыкально-педагогические методики для решения задач; - разрабатывать учебно-	- методикой проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных

методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3) ИОПК-3.1. Планирует образовательный процесс в сфере музыкальной педагогики. ИОПК-3.3. Анализирует и применяет в образовательном процессе различные музыкально-педагогические методики	-различные системы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; -методику преподавания специальных дисциплин; -психолого-педагогические закономерности музыкального обучения и воспитания; - нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства.	методические материалы и проектировать индивидуальную траекторию развития личности ученика; - ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами.	программ и технологий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методической документацией, методической и научной литературой; - навыками методической и научно-исследовательской работы

4. Содержание дисциплины

Третий семестр

Раздел 1. Музыкальная педагогика как область научного знания

Цель, задачи. Объект и предмет изучения. Основные понятия музыкальной педагогики. Введение в историю музыкальной педагогики. Основные этапы развития отечественной музыкальной педагогики. Методы научно-педагогических исследований.

Интерактивные формы: Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Методы педагогического воздействия

Методы музыкального воспитания и обучения. Методы воспитания и обучения. Методы музыкального воспитания и обучения. Методы познания музыкального искусства. Методы развития музыкальных способностей. Методы развития творческих способностей. Содержание методов педагогического воздействия при индивидуальной форме обучения. Проблемы индивидуальной формы обучения в музыкальной педагогике.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Принципы подбора репертуара

Основные принципы обучения и их роль в подборе репертуара. Субъективное и объективное начало в подборе репертуара.

Интерактивные формы: лекция-беседа, практическое задание.

Раздел 4. Педагогические аспекты технического развития учащегося при индивидуальной форме обучения

Историко-теоретические предпосылки технического развития учащегося. Периодичность и системность в развитии исполнительской техники учащегося.

Интерактивные формы: беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Эстетическое воспитание учащегося в исполнительском классе

Воспитание эстетических взглядов и вкусов при индивидуальной форме обучения. Духовно-нравственное развитие учащегося в процессе творчества. Воздействие профессиональных знаний, эрудиции, кругозора, эстетических позиций педагога на ученика.

Интерактивные формы: беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 6. Обучение музыке: психолого-педагогические проблемы

Профессионально-значимые качества педагога-музыканта. Профессионально компетентный педагог-музыкант: аспекты подготовки. Процесс общения в музыкальной педагогике. Компоненты общения. Основные недочёты в практике преподавания музыки. Принципы развивающего обучения.

Интерактивные формы: реферат.

Раздел 7. Психологические особенности музыкальной деятельности

Предмет психологии музыкальной деятельности. Психологические особенности музыкальной деятельности. Личность, индивидуальность. Роль личности в музыкальной деятельности.

Интерактивные формы: лекция-беседа, реферат.

Раздел 8. Музыкальное восприятие

Музыкальное восприятие как социально-культурная и психолого-педагогическая проблема. Типы музыкального восприятия. Особенности детского музыкального восприятия, методы его развития. Типы восприятия музыкантов и немузыкантов. Адекватное восприятие. Правое и левое полушария, их функции в восприятии музыки. Восприятие композитора как особый тип музыкального восприятия. Интонация как смысловая первооснова музыки. Аналитический и интонационный слух. Базисные виды и формы музыкальных высказываний. Роль интонационно-мелодического слуха в углублении музыкального восприятия. Значение музыкального восприятия в деятельности музыканта. Музыкальное восприятие в индивидуально-психологическом и культурно-историческом контексте. Метафорический скачок как форма бытования ассоциативных связей в музыке. Роль ассоциаций в интенсификации процессов восприятия музыки.

Интерактивные формы: лекция-беседа, тестирование, реферат, творческое задание.

Раздел 9. Музыкальное мышление

Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия. Проявление музыкального мышления на уровнях слушателя, исполнителя, композитора. Зарождение музыкального мышления в онтогенезе. Первые реакции ребёнка на музыку. Роль импровизации как формы развития музыкально-творческой деятельности. Диалектика взаимосвязей познавательных и мыслительных процессов. Мышление – знания в действии. Интонация, формоструктура, образ. Музыкальное мышление как процесс. Роль понятийного компонента в структуре музыкального мышления. Пути интеллектуализации учебного процесса. Словесный и наглядно-иллюстративный методы как основные «рычаги» в практической деятельности педагога-музыканта.

Интерактивные формы: лекция-беседа, тестирование, реферат, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 10. Музыкальные способности. Чувство музыкального ритма

Музыкальные способности. Музыкальность. Музыкальная одарённость. Музыкальный талант. Музыкальные способности. Амузия. Музыкальная неразвитость. Музыкальная неспособность. Задатки человека. Музыкальные задатки с позиций психологов и музыкантов-педагогов. Структура музыкальных способностей. Основные компоненты структуры музыкальных способностей по Б. Теплову (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство). Элементарные музыкальные способности и сложные музыкальные способности. Направления развития компенсаций в структуре способностей человека. Формирование чувства музыкального ритма у детей. Темпоритм, игра «рубато» и другие средства ритмической выразительности в музыке. Методы развития ритма.

Интерактивные формы: лекция-беседа, реферат, тестирование, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 11. Музыкальный слух. Музыкальная память. Музыкальное воображение

Музыкальный слух в широком и узком значении (по Б. Теплову). 2 компонента музыкального слуха – перцептивный и репродуктивный. Развитие музыкального слуха в онтогенезе. Причины снижения слуховой активности у учащихся. Умения музыканта-исполнителя слушать себя и слышать себя. Развитие мелодического, гармонического, тембродинамического, полифонического слуха. Музыкальная память. Развитие музыкальной памяти в процессе музыкально-исполнительской деятельности. Мнения музыкальных педагогов и исполнителей по проблеме запоминания музыкального материала. Условие успешного запоминания музыки. Методы и приёмы запоминания музыкального материала. Внутренний слух и его роль в профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. Исполнительский внутреннеслуховой образ, его зависимость от музыкально-слуховых представлений музыканта-исполнителя. Воображение. Типы музыкального воображения.

Интерактивные формы: реферат, тестирование, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 12. Проблемы организации и методологии творческой работы

Этапы становления и развития процесса художественного творчества. Трёхсубъектность художественного творчества. 2 аспекта музыкально-исполнительской деятельности – работа над произведением и процесс творчества на эстраде. Художественный и технический подходы в решении творческой задачи. Методы переживания и представления, метод физических действий в работе исполнителя. Работа над музыкальным произведением. Этапы работы над музыкальным произведением. Содержание этапа становления замысла, этапа реализации замысла. Интерпретация музыкального произведения на основе его целостного анализа. Психологические условия эффективности работы над произведением. Предконцертная подготовка. Причины волнения музыканта-исполнителя на эстраде. Психологические состояния на эстраде и их детерминанты. Регуляция психических состояний исполнителя. Оптимальное психическое состояние в процессе публичного выступления. Мотивации исполнителя.

Интерактивные формы: конспект, творческое задание, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные занятия, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
3	2	72	16	24	-	32	Зачет
Итого	2	72	16	24	-	32	Зачет

ПСИХОАКУСТИКА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Психоакустика» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.05.03 Психоакустика). Данная дисциплина входит в Психолого-педагогический модуль, изучается в 4, 5 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психоакустика» является ознакомление с психоакустическими основами построения музыкальных шкал, с законами восприятия музыки и речи, современными методами анализа и синтеза звуковых сигналов, основанных на законах слухового восприятия

Задачи:

- сформировать у студентов понимание основных механизмов слухового восприятия звуковых сигналов и структуры слуховой системы;
- изучить законы взаимосвязи объективных параметров звуковых сигналов и субъективных слуховых ощущений;
- ознакомить с закономерностями формирования субъективных слуховых характеристик звука (громкость, высота, тембр) и методами их количественной оценки;
- изучить эффекты маскировки, бинауральной локализации, нелинейных слуховых процессов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен к педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3) ИОПК-3.1. Использует навыки осуществления	специфику педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения	применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; осуществлять педагогическую	методами убеждения, аргументации своей позиции, технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;

педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности. ИОПК-3.2. Применяет современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.	педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения	деятельность в сфере профессиональной деятельности	навыками осуществления педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности
Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-2) ИПКО-2.1. Использует технологии и оборудование для звукозаписи в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-2.2. Применяет технологии создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно - массовых программ, концертов. ИПКО-2.3. Осуществляет субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания.	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукозаписи;	пользоваться технологиями и оборудованием для звукозаписи; работать с мониторными, зальными и студийными микшерными (звукорежиссерскими) пультами, микрофонами, приборами обработки звука, использовать различные стереофонические системы; осуществлять процесс звукозаписи в студийных и внестудийных условиях; формировать и корректировать средствами звукового оборудования тембры составляющих звукового ряда сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно -массовых программ, концертов; приемами и технологиями настройки звукового оборудования; – приемами и технологиями озвучивания и звукоусиления в закрытых помещениях и на открытых пространствах во время репетиций и выступлений (в зале и на сцене); приемами и технологиями обеспечения технического качества звукового ряда в процессе озвучивания и(или) звукоусиления сценического произведения; приемами и технологиями субъективного (слухового) и объективного (технического) контроля звукового

			ряда сценического произведения
Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера; слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Роль и значение дисциплины в развитии современных систем аудиокоммуникаций (звукозаписи; телевидения; радиовещания; компьютерных сетей Мульти-Медиа и др). История развития психоакустики.

Интерактивные формы: дискуссия, ответы на вопросы.

Тема 2. Структура слуховой системы и механизмы слухового восприятия. Механизмы восприятия, звукопроведения и спектрально-временного анализа звукового сигнала в наружном; среднем и внутреннем ухе. Принципы обработки звуковых сигналов в высших отделах слуховой системы.

Интерактивные формы: дискуссия, ответы на вопросы.

Тема 3. Психоакустические методы оценки. Пороги слышимости. Законы психоакустического восприятия Вебера – Фехнера. Абсолютные и дифференциальные пороги слышимости по частоте, интенсивности, длительности. Болевые пороги.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Тема 4. Громкость. Механизм восприятия громкости, количественные методы ее определения, единицы измерения (сон, фон). Уровни громкости, их зависимость от частоты и интенсивности. Кривые равной громкости (изофоны). Роль критических полос слуха в слуховых ощущениях громкости. Методы определения. Громкость комплексных звуков. Временная интеграция громкости. Механизмы адаптации слуха

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Тема 5. Маскировка звуков. Моноуральная маскировка, роль критических полос слуха в процессах маскировки. Центральная маскировка. Временная маскировка-предшествующая и последующая. Бинауральная демаскировка.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Тема 6. Высота звука. Высота и частота звука; высота и интенсивность; биения; гармоники; Музыкальные тоны и механизмы определения их высоты (теория места; временная теория; современная объединенная теория). Эффект "пропущенного" фундаментального тона. Механизм восприятия "виртуальной" высоты тона.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Тема 7. Музыкальные шкалы и интервалы. Психофизические основы их построения. Частотные интервальные коэффициенты, методы их расчета. Принципы построения основных видов музыкальных шкал.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Тема 8. Бинауральный слух. Механизмы локализации звуков в горизонтальной и вертикальной плоскости: локализация по времени и интенсивности; дифракция на ушной раковине. Глубинная локализация. Бинауральная стереофония. Эффект предшествования (эффект Хааса).

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Тема 9. Тембр. Определения. Современные теории механизма восприятия тембра. Принципы многомерного шкалирования.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	2	72	-	40	-	32	Зачет
5	3	108	-	60	2	10	Экзамен, 36
Итого	5	180	-	100	2	42	Экзамен, 36

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.05.04 Методика преподавания профессиональных дисциплин). Данная дисциплина входит в Психолого-педагогический модуль, изучается в 4, 5 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является подготовка специалиста, обладающего профессиональным и теоретическими знаниями и практическим опытом в области педагогики по звукорежиссуре и профессиональных дисциплин.

Задачи:

-изучение педагогических принципов обучения звукорежиссуре и профессиональных

дисциплин;

-формирование практических навыков, необходимых для совершенствования педагогического мастерства.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен к педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3) ИОПК-3.1. Использует навыки осуществления педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности. ИОПК-3.2. Применяет современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.	специфику педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения	применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; осуществлять педагогическую деятельность в сфере профессиональной деятельности	методами убеждения, аргументации своей позиции, технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; навыками осуществления педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) ИУК -3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. ИУК -3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять	навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета

		поручения и делегировать полномочия членам команды.	интересов всех сторон.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Государственный стандарт по специальности «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ

Государственный стандарт, как основной документ для формирования учебного плана. Основные блоки государственного стандарта. Разбор профессионального блока дисциплин. Состав и порядок прохождения.

Интерактивные формы: дискуссия, ответы на вопросы.

Раздел 2. Основные методы и формы преподавания профессиональных дисциплин

Обзор основных методов и форм преподавания: поисковый метод, исследовательский метод, рассказ, диалогово-дискуссионное обсуждение проблем, внешний диалог и т.д. Методика проведения лекционных, семинарских и практических занятий. Способы контроля самостоятельной работы студентов. Индивидуальный подход, как средство компенсации недостатка предыдущей ступени образования и формирования эстетического вкуса.

Интерактивные формы: дискуссия, ответы на вопросы.

Раздел 3. Формы отчетности студента по дисциплинам профессионального цикла

Обзор основных и промежуточных методов оценки усвоения студентами ОПОП: тестирование, зачет, экзамен, курсовая работа. Критерии оценки. Основные преимущества и мировые тенденции в области ведущих аудиовизуальных профессиональных программ. Обзор основных навыков в ходе изучения: монтаж, сведение, написание аудиокомпозиций, создание профессиональных аранжировок. Инструментарий и особенности.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	2	72	-	40	-	32	Зачет
5	2	72	-	40	-	32	Зачет
Итого	4	144	-	80	-	64	Зачет

Б1.О.06 Общепрофессиональный модуль

ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы звукорежиссуры» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.06.01 Основы

звукорежиссуры). Данная дисциплина входит в Модуль истории и теории искусств, изучается в 1-5 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы звукорежиссуры» является теоретическое познание и практическое освоение основных принципов художественной звукозаписи, звукоусиления и озвучивания, а также подготовка высококвалифицированного специалиста в области звукорежиссуры концертных программ, театрализованных представлений и массовых праздников, музыкальной и речевой студийной звукозаписи, который бы гармонично совмещал знание инженерно-технических и творческих аспектов аудио-индустрии.

Задачи:

- обучение студента умению проводить экспертные оценки фонограмм на основе целостного анализа с выдачей, в случае необходимости, рекомендаций по их мастерингу или реставрации;

- заложить в ходе обучения такую информационную базу, которая была бы фундаментом для уверенной ориентации в различных профессиональных направлениях и позволила бы привить студенту навыки самостоятельного поиска новой информации, необходимой для собственного профессионального роста в условиях бурно развивающейся аудио-индустрии, а также сформировать техническую грамотность, интуицию и творческий подход при решении разнообразных задач, с которыми будущий специалист неизбежно столкнется в своей профессиональной карьере

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера; слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера

Способен осуществлять результативное взаимодействие с творческим и техническим персоналом в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-2) ИПКР-2.1. Применяет стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ сценических искусств ИПКР-2.2. Использует виды управленческих решений в области сферы культуры, формы их принятия и реализации.	виды управленческих решений в области звукорежиссуры сценических искусств, формы их принятия и реализации	обосновывать стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области звукорежиссуры сценических искусств; оценить возможные последствия принимаемых решений для функционирования звукорежиссера; результативно осуществлять сотворчество с представителями других профессий в творческом коллективе; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности новейшие достижения в области звукорежиссуры сценических искусств; способностью и готовностью создавать комфортную психологическую среду для участников мероприятия, анализ отечественного и зарубежного опыта позволяющую максимально реализовать потенциал исполнителей
Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки (ПКР-4) ИПКР-4.1. Использует современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.2. Отслеживает тенденции в области звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.3. Внедряет новые технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания, монтажа, сведения и экспертной оценки.	современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств; новые техники и технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания	использовать информацию о новинках звукотехнического оборудования и программного обеспечения для решения творческих задач; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью к отслеживанию тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрению новых технологий звукозаписи, звукоусиления и озвучивания

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Место звукорежиссуры в современной культуре. Виды звукорежиссерских работ

Изменение традиционных форм бытования музыки за последнее столетие.

Звукозапись как документ эпохи, визитная карточка исполнителя и композитора. Звуковая информация в звукозаписи как результат деятельности звукорежиссера.

Требования к интеллектуальному уровню звукорежиссера, его музыкальной культуре. Звукорежиссер – полноправный соавтор записи. Обзор основной литературы и периодики по звукорежиссуре.

Тема 1. Запись и трансляция звука. Обзор элементов электроакустического тракта.

Задачи звукорежиссера при записи речи и музыки. Обзор основных видов деятельности звукорежиссера.

Тема 2. Музыкальный монтаж, его цели и задачи. Технология производства фонограмм. Монтаж как способ максимальной реализации возможностей исполнителя для отражения собственной интерпретации. Параметры художественного совершенства монтажа — использование наиболее совершенных и вдохновенных дублей, ровность темпа, громкости, неизменность плана звучания и тембра. Сохранение смысловой интонации при монтаже речи. Сохранение динамики и кульминации в музыкальных записях. Особенности монтажа записи с концерта. Монтаж многоканальных фонограмм.

Тема 3. Работа с готовыми записями. Наличие архивного материала на валиках, грампластинках, граммофонных матрицах, кинопленке, аналоговой магнитной ленте; их художественная ценность. Воспроизведение их, реставрация и перевод на современные носители.

Технология создания музыкально-драматических композиций и рекламных роликов. Подбор музыкального материала, обеспечение ритмического и образного соответствия музыки и текста. Формирование звукового ряда на телевидении и в кинематографе. Понятие «мастеринга» или корректированного дубля.

Тема 4. Понятие «перезаписи» и «постпродакшн» в кинематографе и видеопроизводстве: обеспечение баланса звуковых компонентов, разборчивости текста, поддержание среднего уровня.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Раздел 2. История и направления развития звукорежиссуры

Из истории развития звукозаписи.

Тема 5. Развитие техники звукозаписи и ее художественных возможностей. Изобретения Шарля Кро, Томаса Альва Эдисона, Эмиля Берлинера. Акустический и электрический способ звукозаписи. Магнитная и механическая запись, существующие форматы магнитных лент и грампластинок. Системы оптической записи. Система двухканального воспроизведения (стерео).

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Обзор современных средств звукозаписи

Современные художественные средства, используемые звукорежиссером при записи и передаче звука.

Тема 6. Применение различных носителей и форматов записи: DASH, DTRS, DAT, ADAT, минидиск, компакт диск, DVD-audio, SACD. Мультимедийные форматы. Системы пространственного воспроизведения звука: бинауральная стереофония, бифония, surround sound разных форматов.

Тема 7. Профессиональная оценка качества фонограмм, знакомство с оценочным протоколом. Профессиональная терминология.

Ознакомление с основными параметрами художественной художественно-технической и технической оценок качества звукозаписи. Методы субъективной оценки качества звукозаписи: художественные, эстетические, художественно-технические.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Формирование практических навыков критического слушания записей и определения причин тех или иных недостатков, знание методов их устранения в процессе мастеринга или реставрации

Тема 8. Способы пространственного воспроизведения фонограмм.

Классификация систем пространственного воспроизведения звука:

1. Монофоническая система передачи звука и средства преодоления точечного звучания (системы псевдо стерео),

2. Преимущества и недостатки двухканальной стереофонии

3. Квадрафоническая система звуковоспроизведения

4. Запись с использованием технологии "Опе point"

5. Запись с использованием системы «Искусственная голова», бифония.

6. Системы звуковоспроизведения в кино (3+1, 5+1)

7. Системы Dolby surround (5.1,5.1 EX, 7.1) Проблемы совместимости различных форматов записи.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Художественные особенности записи музыки различных стилей и эпох

Тема 9. Особенности составов ансамблей и оркестров. Особенности инструментария, динамики, звукоизвлечения, агогики.

Тема 10. Традиции пространственного, тембрового, стереофонического решения записи музыки различных жанров. Монодия и знаменные распевы. Барокко. Классический оркестр и камерный ансамбль. Музыка XX века. Джаз, Рок, Поп. Выбор помещения и звукозаписывающей аппаратуры.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 6. Способы формирования звукового пространства методами классической звукорежиссуры

Тема 11. Понятие о ближнем, общем и дальнем микрофонах. Передача баланса. Зависимость общей звуковой концепции от количества музыкантов. Приемы, применяемые для правильной передачи тембра и плана инструмента: манипуляции расстоянием до микрофона и его характеристиками направленности, использование для этих целей особенностей излучения сигнала музыкальным инструментом. Создание звуковой перспективы и планов звучания методами классической звукорежиссуры.

Микрофонные системы для пространственной записи. XV, M5, AB, 3-AB, ОКТР, Диск Джеклина, SASS, искусственная голова.

Правила установки общего микрофона. Выбор стереофонической системы и модели микрофона. Правила расстановки дальних микрофонов. Выбор стереофонической системы и типов микрофонов.

Расстановка микрофонов для записи методами классической звукорежиссуры по системе surround sound.

Тема 12. Расстановка ближних микрофонов для записи музыкальных инструментов и

человеческого голоса.

Частотный диапазон основных тонов, обертонов и сопутствующих шумов музыкальных инструментов и человеческого голоса. Сохранение и преобразование тембра музыкального инструмента в звукозаписи. Громкость инструмента и его динамический диапазон.

Временные характеристики атаки и затухания звука, их влияние на прозрачность звучания. Частотные характеристики формант. Влияние частотных корректоров различных типов на преобразование тембра инструмента. Характеристика направленности излучения звука у музыкального инструмента на разных частотах. Характер сопутствующих шумов. Особенности настройки музыкального инструмента и сохранности его строя в процессе записи. Оптимум реверберации. Выбор типа микрофона и места его установки в ближней зоне.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Курсовая работа, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	3	72	60	-	2	19	экзамен, 27
2	3	108	60	-	2	10	экзамен, 36
3	3	108	60	-	2	19	экзамен, 27
4	4	108	80	-	10	27	экзамен, 27
5	3	108	60	4	5	12	экзамен, 27
Итого	16	576	320	4	21	87	экзамен, 144

МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкальная акустика» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.06.02 Музыкальная акустика). Данная дисциплина входит в Модуль истории и теории искусств, изучается в 4-6 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Музыкальная акустика» является обеспечение овладением основными понятиями аудиотехники, знаниями в области акустических основ звукорежиссуры для записи, обработки и передаче звуковой информации в современных средствах радиовещания, телевидения, звукозаписи, мультимедиа и концертно-театральных представлениях.

Задачи:

– изучение методов аналогового и цифрового представления натуральных музыкальных и речевых сигналов, их статистических, корреляционных и спектральных характеристик;

– освоение принципов построения основных видов электроакустической аппаратуры (микрофонов, акустических систем, контрольных агрегатов, стереотелефонов и т.д.), а также требований к их параметрам и методам измерений в отечественных и международных стандартах;

– изучение основных теорий архитектурной акустики, методов расчета параметров помещения и их связей с субъективными оценками;

– ознакомление с нормами, требованиями и принципами проектирования студий, концертных залов и помещений прослушивания;

– изучение систем пространственной звукопередачи и звуковоспроизведения в современных средствах звукозаписи, радиовещания, концертно-театральной технике и мультимедийных системах.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен к педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3) ИОПК-3.1. Использует навыки осуществления педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности. ИОПК-3.2. Применяет современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.	специфику педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения	применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; осуществлять педагогическую деятельность в сфере профессиональной деятельности	методами убеждения, аргументации своей позиции, технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; навыками осуществления педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельности
Способен осуществлять монтаж звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-3) ИПКО-3.1. Понимает теорию и практику звукового монтажа. ИПКО-3.2. Применяет программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения.	акустические основы звукорежиссуры; теорию и практику звукового монтажа	пользоваться современными аппаратно-программными звуковыми комплексами, применять программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения; разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна сценического произведения; осуществлять музыкальное и шумовое оформление сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания;	приемами и технологиями монтажа речевых, шумовых и музыкальных фонограмм сценического произведения

		проявлять креативность профессионального мышления	
Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки (ПКР-4) ИПКР-4.1. Использует современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.2. Отслеживает тенденции в области звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.3. Внедряет новые технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания, монтажа, сведения и экспертной оценки.	современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств; новые техники и технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания	использовать информацию о новинках звукотехнического оборудования и программного обеспечения для решения творческих задач; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью к отслеживанию тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрению новых технологий звукозаписи, звукоусиления и озвучивания

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные характеристики натуральных звучаний

Введение. Состояние и перспективы развития современной аудиотехники. Роль и значение дисциплины. История развития аудиотехники.

Речевые и музыкальные сигналы и их особенности. Временное и спектральное представление аудиосигналов. Спектральный анализ. преобразование Фурье. Выбор параметров преобразования. Окна. Компьютерные способы представления спектров (сонограммы). Спектральные характеристики музыкальных и речевых сигналов. Частотный диапазон.

Методы аналогового и цифрового анализа натуральных музыкальных и речевых сигналов. Дискретизация, квантование и кодирование сигналов.

Статистические характеристики (гистограммы, уровнеграммы, динамический диапазон, пик-фактор). Корреляционные характеристики.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Раздел 2. Электроакустическая аппаратура для звукозаписи и студийного контроля, для пространственного звуковоспроизведения

Термины и определения. Классификация. Основные виды электроакустической аппаратуры и области ее применения. Акустические характеристики, методы измерений и оценки качества звучания. Нормы отечественных и международных стандартов. Методики субъективной оценки качеств, звучания акустической аппаратуры.

Громкоговорители. Принципы устройства. Типы электродинамических громкоговорителей. Нетрадиционные излучатели Параметры. Основы устройства. Область применения.

Акустические системы. Бытовые и профессиональные Классификация. Параметры. Основы устройства. Акустические системы категории Н1-Р1.

Студийные контрольные агрегаты. Классификация. Параметры и требования международных стандартов. Основы устройства. Общие принципы построения и методы проектирования отдельных элементов: корпусов, корректирующих цепей, излучателей и т.д. Параметры и особенности конструкции контрольных агрегатов ведущих фирм-производителей.

Акустические системы - для пространственных систем звуковоспроизведения типа Surround Sound 5.1. Требования к центральным и тыловым системам. Блочный принцип построения. Требования к низкочастотным блокам (subwoofer). Примеры конструкций и параметры акустических систем ведущих фирм - производителей.

Микрофоны. Определения. Методы измерений и оценки параметров.

Нормы отечественных и зарубежных стандартов. Принципы устройства.

Классификация по принципам преобразования (электродинамические, ленточные, конденсаторные и др.) и по характеристикам направленности. Новые виды микрофонов (цифровые, пограничного слоя, оптические и др.). Радиомикрофоны. Современные направления развития микрофонов.

Стереотелефоны. Основы устройства. Классификация. Методы измерений и оценки параметров. Требования отечественных и зарубежных стандартов. Стереотелефоны для систем пространственного воспроизведения. Адаптивные цифровые процессоры для стереотелефонов.

Радиотелефоны и телефоны с инфракрасными передатчиками. Оголовье.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Акустика помещений. Основы архитектурной акустики

Распространение звуковых волн в помещениях. Волновая, статистическая и геометрическая теории расчета. Границы применимости. Волновая теория расчета: структура звукового поля в низкочастотной области. Резонансные процессы. Структура стоячих волн. Моды колебаний. Статистические методы определения основных параметров звукового поля в помещении: время реверберации, среднее время пробега, радиус гулкости, средний коэффициент поглощения. Общий характер реверберационного процесса.

Структура первых отражений. Ее роль в оценке качества помещения. Методы измерений акустических характеристик помещения. Субъективные методы оценки качества звучания в помещениях, их связь с объективными акустическими параметрами.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Акустика студий звукозаписи, аппаратных, концертных залов и помещений прослушивания музыкальных и речевых программ.

Классификация. Нормы. Параметры. Формы и объемы студий различного назначения. Основные методы проектирования. Звукоизоляция и звукопоглощение. Методы измерений. Качество звучания. Требования к аппаратным записи. Назначение. Современные тенденции в проектировании (в том числе для записи электронной музыки). Концертно-театральные залы. Классификация. Требования к акустическим параметрам. Методы измерений и оценки качества. Примеры конструкций. Помещения прослушивания. Международные нормы. Методы акустического проектирования. Организация субъективных экспертиз.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Системы пространственной звуковоспроизведения в современных средствах звукозаписи, радиовещания, концертно-театральной технике и мультимедийных системах.

Системы звукопередачи в современных средствах телевидения, радиовещания, звукозаписи и мультимедиа. Классификация систем звукопередачи. Параметры, структура звукозаписывающих, звукопередающих и звуковоспроизводящих трактов. Монофонические системы звукопередачи. Область применения. Стереофонические системы звукопередачи. Структура первичных и вторичных систем. Локализация. Зона стереофонического эффекта. Матричные стереофонические системы звукопередачи.

Классификация. Стереосистемы с панорамным и адаптивным кодированием. Пространственные системы звукопередачи: Dolby Surround, бинауральные системы. Звуковые системы в средствах мультимедиа. Виртуальное звуковое пространство.

Перспективы развития современной аудиотехники.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Курсовая работа, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	3	108	60	-	-	11	экзамен, 27
5	2	72	40	-	-	32	-
6	3	108	60	-	-	11	экзамен, 27
Итого	8	288	180	-	-	54	экзамен, 54

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗВУКОВОГО МОНТАЖА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и практика звукового монтажа» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.06.03 Теория и практика звукового монтажа). Данная дисциплина входит в Модуль истории и теории искусств, изучается в 5-9 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теория и практика звукового монтажа» является приобретение начального опыта работы со звуковым материалом, освоение технологии фонографии, электроакустических методов реализации художественных идей звукопередачи, овладение фонографическим языком и профессиональной оценкой качества звукозаписи, формирование у студентов понимания основных форм и методов работы со звуком.

Задачи:

- дать понимание об основных средствах художественной выразительности в творчестве звукорежиссера, работающего с применением новых многоканальных звуковых технологий.

- дать понимание возможностей современных технологий звукозаписи и воспроизведения звука.

- анализ звукорежиссуры как художественно-технологической и коммуникативной деятельности, направленной на формирование звукового пространства.

- дать теоретическое обоснование характера творческой деятельности звукорежиссера, а также определение требований к его личностным и профессиональным качествам и к системе его профессиональной подготовки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять монтаж звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-3) ИПКО-3.1. Понимает теорию и практику звукового монтажа. ИПКО-3.2. Применяет программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения.	акустические основы звукорежиссуры; теорию и практику звукового монтажа	пользоваться современными аппаратно-программными звуковыми комплексами, применять программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения; разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна сценического произведения; осуществлять музыкальное и шумовое оформление сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания; проявлять креативность профессионального мышления	приемами и технологиями монтажа речевых, шумовых и музыкальных фонограмм сценического произведения
Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки (ПКР-4) ИПКР-4.1. Использует современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.2. Отслеживает тенденции в области звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.3. Внедряет новые технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания, монтажа, сведения и экспертной оценки.	современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств; новые техники и технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания	использовать информацию о новинках звукотехнического оборудования и программного обеспечения для решения творческих задач; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью к отслеживанию тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрению новых технологий звукозаписи, звукоусиления и озвучивания

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Творческо-технологические аспекты звукорежиссёрской практики

Тема 1. Монтаж музыкальных фонограмм

Основные признаки звукомонтажа. Операции с выделенными областями. Монтажная организация в звукозаписи. Редактирование смонтированного материала.

Тема 2. Сведение фонограмм

Подготовка исходного материала. Размещение материала в поле многодорожечного звукового редактора. Средства навигации и коррекции в программе редактора. Перечень существующих звуковых редакторов.

Тема 3. Передача речи совместно с музыкой, шумовыми эффектами.

Речь в аудиовизуальных средствах массовой коммуникации. Четкость, понятность речи. Эффект маскировки. Запись речи (маскируемого сигнала). Оценка влияния маскировки на понятность речи. Способы устранения маскирующих факторов.

Тема 4. Реставрация старых записей.

Специфика и морально-эстетические аспекты реставрации записей. Noise reduction, click removal и другие процессы.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Раздел 2. Творческий практикум

Тема 1. Выразительные возможности фонографии.

Просмотр и прослушивание аудиовизуального материала с последующим разбором его составляющих и средств выразительности.

Тема 2. Технические средства звукорежиссуры.

Практическое ознакомление со структурой трактов звукопередачи и их элементами в условиях студии звукозаписи, концертного зала, телевизионной студии и т.п.

Тема 3. Художественно-технические приёмы звукорежиссуры.

Ознакомление с основами микрофонного приема звука. Регулировка уровней звуковых сигналов, динамическая и частотная обработка звука. Временная и пространственная обработка звукового сигнала. Изучение основных принципов звукомонтажа и премастеринга

Тема 4. Профессиональная оценка художественного и технического качества звукозаписи.

Субъективная оценка качества записи аудио- и аудиовизуального материала. Контроль уровня и частотного состава сигнала в процессе записи. Ознакомление с устройствами отображения звуковой информации в современных технических средствах звукозаписи.

Тема 5. Слуховая тренировка.

Слуховая тренировка студента в восприятии различных частотных зон звукового спектра. Оценка субъективности восприятия каждым отдельным слушателем.

Тема 6. Требования к домашней студии.

Арсенал средств домашней студии начинающего звукорежиссера на базе ПК. Параметры и возможности звуковой карты ПК. Акустические системы и головные телефоны.

Тема 7. Звуковое программное обеспечение для персонального компьютера.

Midi-секвенсоры. Звуковые редакторы.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Курсовая работа, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
5	2	72	40	-	-	32	-
6	2	72	40	-	-	32	зачет
7	2	72	40	-	-	32	зачет
8	3	108	60	-	2	10	экзамен, 36
9	4	144	80	-	10	27	экзамен, 27
Итого	13	468	260	-	12	133	63

АКУСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Акустические основы звукорежиссуры» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.06.04 Акустические основы звукорежиссуры). Данная дисциплина входит в Модуль истории и теории искусств, изучается в 6-8 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Акустические основы звукорежиссуры» является освоение принципов построения и функционирования основных видов электроакустической аппаратуры (микрофонов, акустических систем, и т.д.), а также требований к их характеристикам и параметрам; изучение измерительной аппаратуры и методик измерения основных параметров акустических сигналов; изучение систем монофонической и стереофонической систем звукопередачи и звуковоспроизведения в современных условиях звукозаписи, радиовещания, концертно-театральной технике и мультимедийных системах; изучение основных теоретических положений архитектурной акустики, методов расчета параметров помещения и их связей с субъективными оценками; ознакомление с нормами, требованиями и принципами проектирования студий, концертных залов и помещений прослушивания.

Задачи:

- формирование у студентов понимания основных физических процессов возникновения и распространения звуковых волн, структуры звуковых полей, терминов и определений;
- получение знаний возникновения и распространения звуковых волн, структуры звуковых полей, терминов и определений;
- изучение механизмов формирования речевых и вокальных сигналов, акустической теории процессов речеобразования;
- ознакомление с основными акустическими характеристиками музыкальных инструментов, процессами установления и спада звучаний, влиянием конструктивных элементов на параметры излучения звука и качество звучания.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукорежиссуры	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно-массовых программ, концертов
Способен осуществлять монтаж звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-3) ИПКО-3.1. Понимает теорию и практику звукового монтажа. ИПКО-3.2. Применяет программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения.	акустические основы звукорежиссуры; теорию и практику звукового монтажа	пользоваться современными аппаратно-программными звуковыми комплексами, применять программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения; разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна сценического произведения; осуществлять музыкальное и шумовое оформление сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания; проявлять креативность профессионального	приемами и технологиями монтажа речевых, шумовых и музыкальных фонограмм сценического произведения

		мышления	
Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки (ПКР-4) ИПКР-4.1. Использует современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.2. Отслеживает тенденции в области звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.3. Внедряет новые технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания, монтажа, сведения и экспертной оценки.	современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств; новые техники и технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания	использовать информацию о новинках звукотехнического оборудования и программного обеспечения для решения творческих задач; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью к отслеживанию тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрению новых технологий звукозаписи, звукоусиления и озвучивания

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Роль музыкальной акустики в практике звукорежиссера

Истоки музыкальной акустики. Причины появления музыкальной акустики. Роль и значение дисциплины в развитии современных систем аудиокоммуникаций: звукозаписи, телевидения, радиовещания, компьютерных сетей, мультимедиа и других.

Тема 1. История музыкальной акустики.

Музыкальная акустика в представлении Пифагора. Труды Исаака Ньютона и его вклад в музыкальную акустику. Труды Жозефа Савера в которых рассматриваются различные источники звука музыкальных инструментов. Труды Германа Гельмгольца.

Духовые музыкальные элементы как наиболее древние. Происхождение струнных музыкальных инструментов.

Тема 2. Физическая природа звука.

Определения звука, источников звука, звуковых волн, звукового поля. Звуковой луч. Фронт звуковой волны. Общая характеристика колебательных процессов. Колебательные системы. Звуковые колебания в жидкой и газообразной средах. Звуковые колебания в твердой среде. Продольные и поперечные колебания. Амплитуда колебание Частота и период звуковых колебаний Единица измерения частоты. Частоты колебаний человеческого голоса. Фаза колебаний, разность фаз.

Простые и сложные колебания. Периодические или непериодические колебания, и незатухающие колебания. Постоянная времени затухающих колебаний. Добротность колебательных систем. Вынужденные колебания и автоколебательные системы. Резонансные явления в колебательных системах. Модуляция.

Тема 3. Тембр звука.

Понятие тембра звука. Субъективизм восприятия и описания тембра. Спектр и характер переходного процесса основного тона и обертонов как основные объективные параметры, определяющие оценку тембра музыкантами. Дополнительные параметры, характеризующие тембр звука. Реверберация, вибрато, унисон, негармоничность

обертонов, биения, расстояние до источника звука, нелинейность кривых равной громкости, нелинейность амплитудной характеристики слуха, психологическое состояние, индивидуальные особенности слуха и музыкальный вкус. Биения. Форманты, их определение и значение.

Тема 4. Слуховое восприятие музыкальных сигналов

Нелинейность слуха. Порог слышимости и его зависимость от частоты. Громкость и уровень громкости. Закон Вебера-Фехнера. Кривые равной громкости. Нелинейность восприятия интенсивности звука. Образование в слуховом аппарате субъективных гармоник. Нелинейная слуховая компрессия звукового сигнала. Разрешающая способность слуха. Разрешающая способность слуха по громкости. Частотная разрешающая способность. Частотные группы. Критические полоски слуха.

Бинауральный эффект. Бинауральное слияние. Бинауральная локализация. Разрешающая способность слуха по частоте и интенсивности при бинауральном слушании.

Маскировка звука. Одновременное (моноуральное) маскирование Временное (неодновременное) маскирование. Центральное (бинауральное) маскирование. Бинауральное демаскирование.

Тема 5. Теоретические основы музыкальной акустики.

Колебания струн, стержней, мембран, пластин.

Резонаторы Гельмгольца, трубы, рупоры Источники звука в музыкальных инструментах (источники с колеблющимися струнами, источники с колеблющимися язычками и стержнями, источники с колеблющимися мембранами, источники с колеблющимися пластинами, источники с колеблющимися столбами воздуха (в трубах).

Комбинационные тоны. Музыкальные строи современной музыки. Музыкальные интервалы. Музыкальный интервал (гармонический, мелодический). Интервальный коэффициент. Консонанс (совершенный, несовершенный), диссонанс. Комбинационные тоны Степень консонантности по Герману Гельмгольцу Аккорды. Музыкальные звукоряды.

Диатонический и хроматический звукоряд. Натуральный звукоряд. Понятие темперации. Двенадцатиступенная равномерная темперация.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы.

Раздел 2. Роль и значение акустики для освоения профессии звукорежиссера

Тема 6. Звук и его природа.

Основные определения. Определения звука, источников звука, звуковых волн, звукового поля. Звуковой луч. Фронт звуковой волны. Звуковые колебания. Общая характеристика колебательных процессов. Колебательные системы. Звуковые колебания в жидкой и газообразной средах. Звуковые колебания в твердой среде. Продольные и поперечные колебания. Амплитуда колебания.

Частота и период звуковых колебаний Единица измерения частоты. Частоты колебаний человеческого голоса. Фаза колебаний, разность фаз. Простые и сложные колебания.

Периодические или непериодические колебания, и незатухающие колебания.

Добротность колебательных систем. Вынужденные колебания и автоколебательные системы. Резонансные явления в колебательных системах.

Модуляция. Звуковые волны. Распространение звука. Скорость звуковой волны. Длина звуковой волны. Условия образования звуковой волны Типы звуковых волн. Плоская волна и особенности ее распространения. Цилиндрическая волна и особенности ее распространения.

Сферическая волна и особенности ее распространения. Стоячие волны. Резонансы. Звуковые явления. Явления отражения и преломления звуковых волн Интерференция звуковых волн.

Дифракция звуковых волн Поглощение звука и превращение энергии звуковых волн в тепло.

Тема 7. Электроакустические преобразователи

Методы измерений. Основы проектирования: термины и определения. Классификация.

Основные виды электроакустических преобразователей и область их применения. Электроакустические измерения. Методы. Нормы отечественных и международных стандартов. Организация субъективной оценки качества звучания акустической аппаратуры. Громкоговорители

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Акустические особенности музыкальных инструментов

Тема 8. Акустика музыкальных инструментов.

Акустические характеристики музыкальных инструментов. Характер атаки и затухания звука. Частотный диапазон и спектр звучания. Громкость излучения и динамический диапазон. Стабильность основных тонов и формант. Характеристика направленности излучения.

Классификация музыкальных инструментов по акустическим свойствам. Трехгрупповая система, подразделяющая музыкальные инструменты на струнные (щипковые, смычковые), духовые (деревянные, медные), ударные (литавры, барабан, ксилофон, челеста, гонг, тарелки и другие). Классификации Э. М. фон Хорнбостеля - К. Закса по акустическим свойствам.

Идиофоны (щипковые, фрикционные, ударные), мембранофоны (фрикционные, ударные), хордофоны (щипковые, смычковые), аэрофоны (флейтовые, язычковые, мундштучные), электрофоны (электронные, адаптированные).

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Акустические особенности речи и пения

Тема 9. Акустические особенности речи и пения.

Структура голосового тракта Резонансные характеристики. Акустическая теория речи. Структура голосообразующего аппарата как духового музыкального инструмента (генератор - дыхательная системы, вибраторы - голосовые связки, резонаторы - разветвленная и перестраиваемая система резонансных полостей сложной геометрической формы, называемая артикуляционной системой.

Способы образования гласных и согласных звуков. Формантные характеристики фонем. Спектральные и интегральные характеристики.

Основные механизмы генерации звука (процесс фонации, турбулентный шум, импульсные источники). Голосовые форманты. Нижняя и верхняя певческие форманты

Вокальный тракт как параметрический эквалайзер. Локусная формантная картина.

Акустические особенности вокальных голосов. Вокальная речь (пение). Вокальный тракт (глотка, ротовая полость, носовая полость). Процесс перестройки параметров вокального тракта (артикуляция).

Разборчивость речи. Методы оценки. Разборчивость - степень, с которой речь может быть понята (расшифрована) слушателями. Виды разборчивости, фонемная, слоговая, словесная и фразовая. Оценка процента разборчивости.

Параметры оценки акустической звуковой записи. Техническая оценка записи. Художественно-техническая оценка записи. Художественная оценка записи.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Курсовая работа, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
6	2	72	40	-	-	32	зачет
7	2	72	40	-	-	32	зачет
8	4	144	80	4	5	12	экзамен, 45
Итого	8	288	160	4	5	74	экзамен, 45

ЗВУКОЗАПИСЬ В СТУДИИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Звукозапись в студии» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.06.05 Звукозапись в студии). Данная дисциплина входит в Общепрофессиональный модуль, изучается в 5-10 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Звукозапись в студии» является ознакомление с основными принципами и приёмами, используемыми при записи музыки различных стилей и жанров, изучение современных технологий записи речи и музыки в студии, а также грамотное и профессиональное использование комплекса студийного оборудования при проведении записи.

Задачи:

- сформировать у студентов понимание специфических особенностей записи фонограмм присущих различным музыкальным жанрам и стилям;
- ознакомить с ведущими технологиями записи многодорожечных фонограмм;
- заложить основу формирования навыков самостоятельного творческого поиска;
- сформировать представление о принципах традиционной звукорежиссуры и современных приёмах звукозаписи.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства,	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукорежиссуры	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических

культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.			постановок, культурно-массовых программ, концертов
Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-2) ИПКО-2.1. Использует технологии и оборудование для звукозаписи в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-2.2. Применяет технологии создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно - массовых программ, концертов. ИПКО-2.3. Осуществляет субъективный (слуховой)	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукозаписи	пользоваться технологиями и оборудованием для звукозаписи; работать с мониторными, зальными и студийными микшерными (звукорежиссерскими) пультами, микрофонами, приборами обработки звука, использовать различные стереофонические системы; осуществлять процесс звукозаписи в студийных и внестудийных условиях; формировать и корректировать средствами звукового оборудования тембры составляющих звукового ряда сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно -массовых программ, концертов; приемами и технологиями настройки звукового оборудования; приемами и технологиями озвучивания и звукоусиления в закрытых помещениях и на открытых пространствах во время репетиций и выступлений (в зале и на сцене); приемами и технологиями обеспечения технического качества звукового ряда в процессе озвучивания и(или) звукоусиления сценического произведения;

и объективный (технический) контроль звучания.			приемами и технологиями субъективного (слухового) и объективного (технического) контроля звукового ряда сценического произведения
Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки (ПКР-4) ИПКР-4.1. Использует современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.2. Отслеживает тенденции в области звукорежиссуры сценических искусств. ИПКР-4.3. Внедряет новые технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания, монтажа, сведения и экспертной оценки.	современные тенденции формирования и развития звукорежиссуры сценических искусств; новые техники и технологии звукозаписи, звукоусиления и озвучивания	использовать информацию о новинках звукотехнического оборудования и программного обеспечения для решения творческих задач; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью к отслеживанию тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрению новых технологий звукозаписи, звукоусиления и озвучивания

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Классификация технологических процессов студийной звукозаписи по различным признакам.

Практическая роль и задачи дисциплины в формировании знаний по данной специальности. Исторический очерк развития студийной звукозаписи. Понятие студийной звукозаписи. Аналоговые и цифровые технологии с использованием ленточного носителя, цифровые технологии на базе дисковых носителей. Стерео-канальные и многоканальные технологии записи звука. Классификация технологических процессов записи звука. Свойства современной технологии записи звука.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Технологические особенности записи звука в различных видах программ.

Характеристика технологических процессов записи звука к музыкальным видеоклипам, кино-, видеофильмам, телевизионным и радиопередачам, в мультимедийных программах. Используемое технико-технологическое оборудование.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Компьютерные технологии звукозаписи.

Применение профессиональной цифровой системы многоканальной записи и редактирования звука в качестве основного технологического оборудования в больших и малых студиях звукозаписи, в студиях озвучивания видео- и кинопродукции (A/V postproduction), при производстве рекламной продукции, в радиовещании. Звуковые рабочие монтажные станции на базе высокопроизводительных персональных компьютеров (DAW). Возможности нелинейного и неразрушающего монтажа. Аппаратура и функциональные возможности оборудования на жёстких магнитных дисках. Организация файловых структур. Виртуальная дорожка записи.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Микрофонная запись акустических музыкальных инструментов.

Одно-микрофонная и поли-микрофонная технологии. Основные технологические приёмы поли-микрофонной записи. Выбор и расстановка микрофонов. Одноканальная запись. Многоканальная запись: последовательная, параллельная, запись с наложением. Характеристика основных технологических этапов процесса многоканальной записи музыки. Особенности стереофонической записи музыки: стереофоническая звукозапись в тон-студии, работа со стерео-микрофонами, создание стереофонической картины в процессе сведения, панорамирование. Аппаратурно-технологические комплексы микрофонной записи музыки различного назначения.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Безмикрофонная запись электромузыкальных инструментов.

Запись адаптированных музыкальных инструментов. Технологические схемы. Компьютерная запись музыки. MIDI-интерфейс электромузыкальных инструментов как международный стандарт, позволяющий организовать исполнение музыки с помощью цифровых управляющих сигналов. Анализ основных компонентов MIDI-системы. MIDI-соединения, MIDI-каналы. Режимы OMNI. Протокол MIDI-сообщения (канальные и общие системные сообщения; системные сообщения реального времени; системная эксклюзивная информация, сообщения начальной установки MIDI-устройств). Запись MIDI-событий. Программное обеспечение PC, Apple. Синхронизация секвенсора с аппаратами записи по SMPTE-коду.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 6. Запись музыки различных стилей и жанров.

Студийная запись различных инструментальных, вокальных и вокально-инструментальных составов. Различие в подходе к записи музыки разных жанров. Организация процесса звукозаписи в студии, работа с музыкантами. Основные особенности одновременной параллельной записи и записи методом последовательных наложений при записи музыки разных жанров. Особенности записи академической музыки. Запись музыки неакадемических стилей и жанров: биг-бенда, джаз- поп- и рок- ансамблей.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 7. Технология редактирования и монтажа музыкальных фонограмм.

Особенности технологии редактирования и монтажа музыкальных фонограмм с использованием различных типов носителей (ленточный носитель, жесткие диски). Характеристика используемых обработок звукового сигнала в процессе редактирования.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 8. Технология изготовления цифрового премастеринга.

Необходимость изготовления цифрового премастеринга для различных носителей аудиоинформации. Непосредственное изготовление (запись) мастер-CD. Изготовление конечного файла для цифровых онлайн-сервисов, распространяющих аудио-контент (Apple Music, Google Play и т.д.). Виды обработок звукового сигнала. Основные параметры. Технологическое оборудование.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 9. Новейшие технологии и форматы записи

Системы пространственной звукопередачи Dolby Digital 5.1, DTS, Dolby Atmos как новые средства художественной выразительности, расширяющие творческие возможности звукорежиссёра. Технологические особенности создания музыкальной фонограммы в многоканальных системах пространственного звука.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Курсовая работа, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
5	4	144	80	-	10	27	Экзамен, 27
6	3	108	60	-	10	19	Экзамен, 27
7	4	144	80	-	10	18	Экзамен, 36
8	2	72	40	-	-	32	Зачет
9	3	108	60	-	-	48	Зачет
10	4	144	80	-	10	10	Экзамен, 36
Итого	20	720	400	-	40	154	126

МАСТЕРСТВО ЗВУКОРЕЖИССЕРА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мастерство звукорежиссера» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.06.06 Звукозапись в студии). Данная дисциплина входит в Общепрофессиональный модуль, изучается в 6-10 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Мастерство звукорежиссера» является приобретение начального опыта работы со звуковым материалом, освоение технологии фонографии, электроакустических методов реализации художественных идей звукопередачи, овладение фонографическим языком и профессиональной оценкой качества звукозаписи, формирование у студентов понимания основных форм и методов работы со звуком.

Задачи:

- дать понимание об основных средствах художественной выразительности в творчестве звукорежиссера, работающего с применением новых многоканальных звуковых технологий.

- дать понимание возможностей современных технологий звукозаписи и воспроизведения звука.

- анализ звукорежиссуры как художественно-технологической и коммуникативной деятельности, направленной на формирование звукового пространства.

- дать теоретическое обоснование характера творческой деятельности звукорежиссера, а также определение требований к его личностным и профессиональным качествам и к системе его профессиональной подготовки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности (ОПК-4) ИОПК-4.1. Применяет функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности. ИОПК-4.2. Оценивает результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики. ИОПК-4.3. Использует требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики в руководстве коллективом.	функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; - номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики	применять функции, основные принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики	способностью анализировать функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики, самооценки, критического анализа
Способен создавать художественное звучание сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-4) ИПКО-4.1. Использует приемы и технологии трансляции звукового ряда сценического произведения на высоком техническом и художественном уровне. ИПКО-4.2. Создает необходимый динамический и частотный	современные проблемы создания и использования звукоряда и фонограмм в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ	создавать необходимый динамический и частотный баланс звукового ряда, а также пространственное впечатление, соответствующие художественному замыслу сценического произведения; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; создавать финальный звуковой ряд сценического произведения из имеющихся звуковых компонент	приемами и технологиями разработки совместно с режиссером (продюсером) концепции звукового решения сценического произведения; приемами и технологиями трансляции звукового ряда сценического произведения на высоком техническом и художественном уровне; приемами и технологиями контроля качества звукового ряда

баланс звукового ряда, а также пространственное впечатление, соответствующие художественному замыслу сценического произведения. ИПКО-4.3. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве.			сценического произведения; приемами и технологиями оценки качества звукового ряда сценического произведения
Способен осуществлять результативное взаимодействие с творческим и техническим персоналом в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-2) ИПКР-2.1. Применяет стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ сценических искусств ИПКР-2.2. Использует виды управленческих решений в области сферы культуры, формы их принятия и реализации	виды управленческих решений в области звукорежиссуры сценических искусств, формы их принятия и реализации	обосновывать стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области звукорежиссуры сценических искусств; оценить возможные последствия принимаемых решений для функционирования звукорежиссера; результативно осуществлять сотворчество с представителями других профессий в творческом коллективе; проявлять креативность профессионального мышления	способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности новейшие достижения в области звукорежиссуры сценических искусств; способностью и готовностью создавать комфортную психологическую среду для участников мероприятия, анализ отечественного и зарубежного опыта позволяющую максимально реализовать потенциал исполнителей

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы звукорежиссуры.

Тема 1. Место звукорежиссуры в современной культуре. Виды звукорежиссерских работ.

1. История развития звукозаписи. 2. Обзор современных средств звукозаписи 3. Профессиональная терминология. 4. Формирование практических навыков критического слушания записей и определения причин тех или иных недостатков, знание методов их устранения в процессе мастеринга или реставрации.

Тема 2. Техническая палитра звукорежиссуры.

1. Состав технических средств звукорежиссера. 2. Спектр задач, решаемых звукорежиссерским Учебные вопросы: 1. Аспекты художественного творчества. 2. Средства выразительности при создании звукового образа. 3. Технические средства, используемые в работе звукорежиссера.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Творческо-технологические аспекты звукорежиссёрской практики

Тема 1. Монтаж музыкальных фонограмм

1. Основные признаки звукомонтажа. 2. Операции с выделенными областями. 3. Монтажная организация в звукозаписи. 4. Редактирование смонтированного материала.

Тема 2. Сведение фонограмм

1. Подготовка исходного материала. 2. Размещение материала в поле многодорожечного звукового редактора. 3. Средства навигации и коррекции в программе редактора. 4. Перечень существующих звуковых редакторов.

Тема 3. Передача речи совместно с музыкой, шумовыми эффектами.

1. Речь в аудиовизуальных средствах массовой коммуникации. 2. Четкость, понятность речи. Эффект маскировки. 3. Запись речи (маскируемого сигнала). 4. Оценка влияния маскировки на понятность речи. 5. Способы устранения маскирующих факторов.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Художественно-технические приёмы звукорежиссуры.

1. Ознакомление с основами микрофонного приема звука. 2. Регулировка уровней звуковых сигналов, динамическая и частотная обработка звука. 3. Временная и пространственная обработка звукового сигнала. 4. Изучение основных принципов звукомонтажа и премастеринга

Тема 4. Профессиональная оценка художественного и технического качества звукозаписи.

1. Субъективная оценка качества записи аудио- и аудиовизуального материала. 2. Контроль уровня и частотного состава сигнала в процессе записи. 3. Ознакомление с устройствами отображения звуковой информации в современных технических средствах звукозаписи.

Тема 5. Требования к домашней студии. Учебные вопросы: 1. Арсенал средств домашней студии начинающего звукорежиссера на базе ПК. 2. Параметры и возможности звуковой карты ПК. 3. Акустические системы и головные телефоны.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Мастерство звукорежиссера

Тема 6. Аспекты и художественные особенности различных видов звукорежиссерских работ.

1. Запись музыки разных стилей и эпох. 2. Способы формирования звукового пространства методами классической звукорежиссуры. 3. Расстановка ближних микрофонов для записи музыкальных инструментов и человеческого голоса. 4. Основы монтажа фонограмм. Основы реставрации фонограмм. 5. Работа звукорежиссера с исполнителем. 6. Подготовка и проведение записи. 7. Рассадка и запись классических ансамблей. 8. Приемы записи хоровой музыки. 9. Эксплуатация оборудования. 10. Принципы звукозаписи с использованием многодорожечной техники 11. Приемы художественного сведения фонограмм 12. Рассадка и технология запись джазовых ансамблей и эстрадных оркестров. 13. Приемы записи больших коллективов: симфонических оркестров, опер, кантат, ораторий. Работа по озвучиванию открытых площадок. 14. Звукорежиссура в кинематографе, на телевидении и концертных залах, работа по озвучиванию открытых площадок.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Звуковое оборудование.

Тема 7. Звукотехнические комплексы.

1. Структура канала звукопередачи. 2. Преобразования сигналов, связанные с изменением его физической природы. 3. Современное звукотехническое оборудование студий. 4. Компьютерные системы, используемые в звукорежиссуре. 5.Основные принципы устройства концертных комплексов.

Тема 8. Динамические головки и акустические системы.

Динамические головки. Рупорные акустические излучатели. Басовые рупорные акустические системы. Многополосные акустические системы. Фазировка динамических головок акустических систем. Зависимость уровня звукового давления системы звуковоспроизведения от расстояния. Дополнительные сведения.

Тема 9. Компоновка и сборка концертного комплекса.

Выгрузка оборудования. Сборка системы. Использование рабочего пространства основного микшерного пульта. Правила группировки. Окончательная настройка звучания концертного комплекса. Электропитание концертного комплекса. Проблемы эксплуатации концертных комплексов. Технические неисправности.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 6. Звукозапись в студии

Тема 10. Технические и творческие аспекты звукозаписи в студии.

1. Получение практических навыков по коммутации микрофонов. 2. Приобретение навыков производства монтажных работ: распайка микрофонных и коммутационных кабелей, пользование тестером. 3. Пассивная слуховая практика. 4. Настройка и тестирование аналоговых магнитофонов и другого оборудования. Применение измерительных приборов. 5. Запись и сведение литературно-музыкальной композиции. Выбор литературного материала. Подбор музыкального сопровождения. Сведение всех звуковых компонентов. 6. Проведение микрофонных репетиций без цели их записи во время репетиционного времени студентов исполнительских факультетов. Выбор типа микрофонов и места их установки. Контроль качества звучания. 7. Компьютерный монтаж стереофонических фонограмм. Изучение наиболее популярных монтажных программ на платформах IBM и Macintosh. 8. Реставрация записей с помощью наиболее популярных реставрационных программ. 9. Мастеринг. Правила подготовки фонограммы к изданию. 10. Сведение многодорожечных фонограмм в формате.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Курсовая работа, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
6	2	72	40	-	-	32	зачет
7	4	144	80	-	10	27	Экзамен, 27
8	2	72	40	-	-	32	зачет
9	3	108	60	-	-	48	зачет
10	3	108	60	-	2	10	Экзамен, 36
Итого	14	504	280	-	12	149	63

ЗВУКОРЕЖИССУРЫ КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ, ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК И МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Звукорежиссура концертных программ, театральных постановок и массовых праздников» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.06.07 Звукорежиссура концертных программ, театральных постановок и массовых праздников). Данная дисциплина входит в Общепрофессиональный модуль, изучается в 6-10 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Звукорежиссура концертных программ, театральных постановок и массовых праздников» является усвоение будущими звукорежиссерами теоретических знаний и практических умений в различных областях звукорежиссуры, формирование представления о различных технологиях в контексте используемого инструментария.

Задачи:

- раскрытие практической концертной звукорежиссуры в современном музыкальном Пространстве;
- ознакомление с основными функциями звукорежиссера при создании различных технических заданий;
- изучение блока профессиональных компьютерных программ для осуществления многоканальной концертной записи;
- ознакомление различных технологий измерений, подбора и настройки звукотехнического комплекса;
- ознакомлении со стандартными и нетрадиционными приемами обработки звуковых

Сигналов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности (ОПК-4) ИОПК-4.1. Применяет функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности. ИОПК-4.2. Оценивает результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики. ИОПК-4.3. Использует требования профессиональных стандартов и правила	функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; - номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики	применять функции, основные принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики	способностью анализировать функции управления, принципы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности; навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики, самооценки, критического анализа

профессиональной этики в руководстве коллективом.			
Способен осуществлять монтаж звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-3) ИПКО-3.1. Понимает теорию и практику звукового монтажа. ИПКО-3.2. Применяет программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения.	акустические основы звукорежиссуры; теорию и практику звукового монтажа	пользоваться современными аппаратно-программными звуковыми комплексами, применять программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения; разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна сценического произведения; осуществлять музыкальное и шумовое оформление сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания; проявлять креативность профессионального мышления	приемами и технологиями монтажа речевых, шумовых и музыкальных фонограмм сценического произведения
Способен создавать художественный образ, творческую интерпретацию исполнения с помощью технических средств в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ (ПКР-3) ИПКР-3.1. Применяет навыки создания звукового образа традиционными выразительными средствами в собственной творческой интерпретации ИПКР-3.2. Использует технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ	технологии записи и озвучивания театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ; современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления	применять технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ	навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; навыками работы с современными приемами звукозаписи

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Звуковое оборудование

Тема 1. Выбор способа расстановки микрофонного приема при записи разных по жанру произведений концертной звукорежиссуре.

Определения нужного количества микрофонов, их расстановка. Принципиальное различие расстановки микрофонов при записи разных по жанру произведений.

Тема 2. Оборудование, используемое при записи живых инструментов в концертных

условиях

Общая классификация концертного оборудования. Применение имеющегося оборудования в концертных условиях. Понятие настройки оборудования.

Тема 3. Аппаратное оборудование, используемое непосредственно при озвучивании концертных площадок.

Общий обзор концертного оборудования и применение его на практике. Основные сложности возникаемые при озвучивании концертных площадок.

Тема 4. Понятие «In Fill» «Front Fill» «Side Fill» «Out Fill»

Правильная расстановка, настройка, общее применение и назначение «In Fill» «Front Fill», «Side Fill» «Out Fill». Подключение и распределение «In Fill» «Front Fill» «Side Fill» «Out Fill» на сцене и в зале.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Акустика концертных залов

Тема 5. Изучение и анализ акустики концертных залов

Программы для измерения акустики концертных залов. Понятие ТЕСТ – диск. Измерительные микрофоны, принцип работы и использование.

Тема 6. Субвуферы. Понятие, виды, особенности их применения.

Принцип работы субвуферов. Способы расстановки. Настройка субвуферов. Варианты подключения и коммутация в различных концертных условиях.

Тема 7. FOH и мониторный звукорежиссер

Принципы взаимодействия и задачи каждого из звукорежиссеров. Обзор технического процесса коммутации мониторного и FOH пульта. Устройства, необходимые для коммутации.

Тема 8. Системы микрофонного приема

Обзор микрофонных систем. Применение совмещенных и раздельных микрофонных систем. Их виды. Правильный выбор системы микрофонного приема в различных концертных условиях. Принципы работы различных микрофонных систем.

Тема 9. Виды согласования сигналов. Применения динамических и пространственно-временных обработок

Назначение и принципы действия динамических и пространственно-временных обработок. Способы их коммутации в различных концертных условиях. Применение и назначение параллельной компрессии.

Тема 10. Аналоговые и цифровые микшерные консоли

Устройство аналогового микшерного пульта. Общее настройки и организация рабочего пространства на аналоговой консоли. Основы устройства цифрового микшерного пульта. Принципы работы. Организация рабочего пространства цифровой консоли. Удаленное управление цифровой консолью. Обзор различий между цифровой и аналоговой консолью.

Тема 11. Системные процессоры

Обзор видов системных процессоров. Способы настройки и коммутации системных процессоров. Назначение и основные функции системных процессоров. Совмещенные виды системного процессора и усилителя мощности.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Звукозапись коллективов

Тема 12. Звукозапись живого коллектива со звукоусилением

Основные принципы записи со звукоусилением. Расстановка микрофонов. Использование и понятие акустических щитов. Минимизация взаимопроникновения сигналов.

Тема 13. Спектральная обработка. Корректировка тембров

Применение частотной обработки в концертных условиях. Корректировка тембров различных инструментов при помощи частотной обработки сигнала с использованием приборов спектральной обработки.

Тема 14. Сценический мониторинг. Устранение частотных конфликтов

Обзор видов мониторных систем. Способы организации, коммутации и настройки, а также выбор необходимого количества мониторных систем. Настройка мониторного микса на сцене.

Тема 15. Технический райдер

Понятие технический райдер. Основные аспекты составления технического задания. Его согласование.

Тема 16. Организация и проведения саунд чека

Понятие саунд чек. Основные аспекты работы звукорежиссера на саунд чеке. Возможные технические неполадки и способы их устранения. Контакт звукорежиссера с музыкантами и техническими службами при проведении саунд чека

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Практические занятия, час	Курсовая работа, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
6	2	72	40	-	-	32	-
7	4	144	80	-	10	54	Экзамен, 27
8	3	108	60	-	2	46	Экзамен, 36
9	3	108	60	-	-	48	зачет
10	3	108	60	-	2	46	Экзамен, 36
Итого	15	540	300	-	14	226	-

Б1.О.07 Модуль национальной культуры и искусства

ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Чувашский язык и литература» является дисциплиной модуля национальной культуры и искусства обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (Б1.О.07 Модуль национальной культуры и искусства). Изучается во 2 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Чувашский язык и литература» является овладение элементарной чувашской разговорной речью, чтением чувашских текстов, воспитание толерантного отношения к иным культурам в аспекте широкого этнологического и востоковедческого знания.

Задачи:

– изучить основы чувашеведения;

– овладеть навыками обиходной разговорной речи;

– научиться читать по-чувашски, понимать несложные письменные и устные тексты.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты(этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4) ИУК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. ИУК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. ИУК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	– современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности.	– воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; – понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; – выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; – вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; – вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; – поддерживать контакты при помощи электронной почты.	– практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5)	– различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе,	– объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном	– навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	обществе; – толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Чувашский язык

Тема 1. Чувашский этнос как объект научного изучения

Глобализация и этнические культуры. Чувашеведение (чувашоведение, чувашелогия, чувашика) как комплекс научных дисциплин, изучающих чувашский этнос. Структура чувашеведения: лингвистика, история, этнология, искусствоведение. Чувашеведение датах.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Язык как система единиц

Фонетика, лексикология, морфология, синтаксис.

Интерактивные формы: лекция-беседа, выполнение упражнений с последующим обсуждением.

Тема 3. Практический курс чувашского языка

Правила произношения и чтения. Ударение. Минифраз чувашского языка.

Интерактивные формы: выполнение упражнений с последующим обсуждением, общение на чувашском языке.

Тема 4. Терминообразование в чувашском языке

Терминоэлементы древнегреческого и латинского происхождения в системе деривации чувашского языка в сопоставлении с русской традицией.

Раздел 2. Чувашская литература

Тема 5. Теоретические вопросы чувашской литературы

Литературоведение в системе чувашеведческих наук. Структура чувашской литературы. О национальной специфике чувашской литературы. Периодизация истории чувашской письменности. Чувашская литература в ее осмыслении с позиций народной художественной культуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Чувашская литература в статистическом аспекте

Гендерный подход к изучению писателей. Состав чувашских писателей. Псевдонимы в писательской среде. Дифференциация писателей по месту и времени рождения. Писательские профессии.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 7. Фольклор в его отношении к чувашской литературе

Чувашское устное народное творчество как предыстория чувашской литературы. Фольклорные традиции в чувашской литературе. Отражение этнической истории в чувашской литературе («Нарспи» К. Иванова, «В деревне» Ф. Павлова, «Черный хлеб» Н. Ильбека, «Плач девушки на заре» Н. Сидорова).

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Классическая чувашская литература

Творчество И. Я. Яковлева, К. В. Иванова, М. Сеспеля, В. Митты, П. Хузангая, П. Эйзина, Г. Айги, Е. Лисиной, Б. Чиндыкова.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией, опрос, дискуссия.

Тема 9. Чувашская литература в переводе на другие языки

Перевод в аспекте межкультурной коммуникации. Перевод как литературоведческая проблема. Переводы чувашской литературы на русский язык. Чувашская литература за рубежом.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией, опрос, дискуссия.

Тема 10. Чувашская литература и иные виды искусства

Литература как искусство. Театральное, хореографическое, музыкальное искусства в их отношении к чувашской литературе. Чувашская литература в живописи. Наследие художника А. Миттова.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией, опрос, дискуссия.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
2	2	72	16	24	–	32	зачет
Итого	2	72	16	24	–	32	зачет

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и культура родного края» является дисциплиной модуля национальной культуры и искусства обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.07.02 История и культура родного края). Изучается в 9 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История и культура родного края» является сформирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии Чувашского Поволжья, способности самостоятельной оценки современных процессов и явлений, происходящих в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Чувашской Республики, воспитание активной гражданской позиции личности выпускника.

Задачи:

– способствовать понимание студентом гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам и защите национальных интересов страны;

– привитие навыков исторической аналитики: способности на основе

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и Чувашии в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

– развитие интереса к региональному культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы её достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) ИУК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. ИУК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта. ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	– основные методы критического анализа; – методологию системного подхода	– выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения	– технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	– различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	– объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	– навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. История Чувашии с древнейших времен до XIX в.

Тема 1. Население Чувашского Поволжья в эпоху камня, бронзы и железного века.

Естественно-географические условия на территории Среднего Поволжья в древности. Ранний палеолит. Появление человека в Среднем Поволжье. Эпоха первобытного стада. Потребляющее хозяйство. Охота, собирательство. Поздний палеолит. Родовой строй. Зарождение религии и искусства. Эпохи мезолита и неолита. Материнский род. Усовершенствование техники обработки камня и кости. Изобретение новых материалов (керамика, ткачество). Эпоха бронзы. Первое крупное разделение труда. Образование племенных союзов. Балановская культура. Взаимодействие степных и лесных культур (Фатьяновская, Абашевская, Приказанская, Срубная). Переход к отцовскому роду. Ранний железный век. Патриархальное общество. Замена родовой общины соседской. Окончательный переход к воспроизводящему хозяйству. Ананьинская и Пьяноборская культуры. Именьковская культура. Появление этнических общностей. Древнейшие культурно-этнические связи Среднего Поволжья. Изменение этнической карты Поволжья и Приуралья в I тысячелетии н.э.

Тема 2. Центральная Азия – прародина тюркских народов.

Географические условия, климат Центральной Азии в эпоху первобытного общества. Древнейшие племена. Формирование предков чувашского народа. «Держава хунну» в III в. до н. э.

Кочевые племена хунну в III–I тыс. до н. э. Дискуссионные вопросы по истории хунну. Государственное образование «Держава хунну» в III в. до н. э.: политический строй, административное управление, законы, военная организация. Социальная структура, хозяйство, обычаи и верования хуннов. Племенной союз оногуров в верховьях Оби и Иртыша. Распад хуннского союза. Движение огуров на запад.

Болгары и сувары в Приазовье и на Северном Кавказе, под властью Аварского, Западнотюркского и Тюркского каганатов.

Переселение болгаро-суварских племен в Приазовье и на Северный Кавказ. Религиозные верования, хозяйственный строй. Внешнеполитические связи Савирского княжества. Алп-Илитвер. Обьединение болгарских племен ханом Кубратом, освобождение от власти Тюркского каганата. Образование Великой (Золотой) Болгарии: территория, хозяйство, общественные отношения. Возникновение Хазарского Каганата. Савирское княжество в составе Хазарского каганата. Хазаро-болгарская война в VII в. Борьба северокавказских племен с арабскими завоевателями в VIII веке.

Распад Приазовского союза племен Великой Болгарии.

Основные направления миграции болгаро-суварских племен в VII–VIII вв. Болгарские ханы Аспарух, Батбай, Котраг.

Образование Булгарского союза племен в Среднем Поволжье в VIII–IX вв. Формирование булгарской (древнечувашской) народности (X – начало XIII вв.).

Уровень развития автохтонного населения. Переселение тюркоязычных племен. Изменения в хозяйстве болгаро-суварских племен. Этнокультурные процессы в регионе. Возникновение территориально-племенных объединений. Установление лидирующего положения булгарских вождей. Образование булгарского союза племен в VIII – IX вв. Этнические особенности северной части Чувашского Поволжья. Формирование древнечувашской народности.

Тема 3. Волжская Булгария: политическое устройство, система государственного управления, социальные отношения.

Установление булгарского господства над общинными землями Среднего Поволжья. Расширение территории, этнический состав населения. Царь Алмуш (Алмас).

Структура и система государственного управления. Принятие ислама в 922 г. Налогообложение. Положение рядовых общинников.

Земледелие и скотоводство. Развитие ремесла в Волжской Болгарии.

Хозяйственное влияние булгар на предков марийского, мордовского, удмуртского народов. Системы земледелия. Трехполье. Сельскохозяйственные орудия. Выращиваемые культуры. Состояние ремесла. Международные связи и торговые отношения. Взаимоотношения с Русью и другими странами и народами. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие городов. Чеканка монет. Освобождение от хазарской зависимости в 965 г. Великий волжский торговый путь. Караванная торговля со станами Востока. Экспортные и импортные товары.

Материальная и духовная культура волжских булгар.

Особенности построек и жилищ, костюма, культуры питания, посуды и утвари волжских булгар. Народные знания. Религиозные представления. Прикладное искусство. Развитие письменности. Известные деятели культуры и науки. Булгарское культурное наследие у чувашей и других поволжских народов.

Тема 4. Чувашский край в составе Золотой Орды. Чувашия под властью казанских ханов. Присоединение Чувашии в состав Русского государства.

Монголо-татарское завоевание Волжской Булгарии в 1236 г. Героическое сопротивление волжских болгар завоевателям. Князья Боян и Джику. Булгарский улус: политический статус, общественный строй, экономика. Начало формирования чувашской народности. Распад Золотой Орды. Походы золотоордынских ханов и ушкуйников на Булгарский улус.

Образование Казанского ханства в середине XV века. Система управления, общественно-политический строй, религиозный и национальный состав. Социально-экономическое положение чувашей в составе Казанского ханства. Налоги и повинности. Социальный, национальный и религиозный гнет.

Присоединение Чувашии в состав Русского государства.

Образование Русского централизованного государства и его роль в судьбах народов Поволжья. Взаимоотношения Москвы и Казани. Складывание чувашской народности в первой половине XVI века. Формирование этнографических групп чувашей. Присоединение Горной стороны к Московскому государству и его историческое значение. Крепость Свияжск. Посольство «горных людей» М. Бозубова и А. Тогаева к Ивану Грозному, присяга на верность Москве. Падение Казани в 1552 г.

Тема 5. Чувашский край во второй половине XVI–XIX вв.

Организация управления территорией Среднего Поволжья. Укрепление и строительство городов-крепостей. Приказ Казанского дворца. Создание воеводского управления. Царские наказы воеводам. Казанская епархия. Монастыри. Укрепление и строительство городов-крепостей – опорных баз русского самодержавия в Среднем Поволжье. Строительство оборонительных засечных линий в Среднем Поволжье для защиты юго-восточных границ Русского государства, их значение для колонизации «дикого поля». Рост чувашских выселков, освоение южных районов Чувашского края. Экономическая и социальная политика царизма в Чувашии. Помещичья и церковно-монастырская колонизация. Начало христианизации чувашского народа. Социальный состав населения: служилые люди, ясачные крестьяне, торговцы и ремесленники. Положение русских помещичьих крестьян.

Экономическое и правовое положение ясачных крестьян. Изменения в положении феодальной верхушки чувашского народа. Положение посадского населения. Развитие городов. Ремесла. Вовлечение Среднего Поволжья в экономическое пространство России. Система земледелия. Сельскохозяйственное производство. Участие народов Чувашии в восстаниях второй половины XVI в., направленных против усиления социального и

национального гнета. Чувашский край в условиях Смуты. Причины и предпосылки социальных выступлений начала XVII века. Расширение помещичье-монастырского землевладения. Притеснения чувашского крестьянства русским царизмом. Крестьянские выступления в уездах Чувашского края в 1606 – 1607 гг. Участие чувашских крестьян в осаде Нижнего Новгорода. Социальные выступления городского и сельского населения Чувашского края в 1608–1609 гг. под лозунгами поддержки царевича Дмитрия. Карательные действия войск под руководством Ф.И. Шереметьева. Повстанческое движение 1609 – 1610 гг. Участие населения Чувашского края в борьбе против польских и шведских интервентов в составе войск второго ополчения. Сбор «пятинных» и «запросных» денег с нерусских народов Поволжья. Восстание ясачных людей в 1615 – гг. Указ о запрете нерусским народам Поволжья заниматься обработкой металлов, его пагубные последствия для экономического развития края.

Участие чувашских крестьян в восстании С.Т. Разина. Действия разинских атаманов в Среднем Поволжье.

Действия разинских атаманов в Среднем Поволжье. Осада разинцами Симбирска. Действия восставших крестьян на территории Чувашии. Осада Цивильска. Захват разинцами Курмыша, Ядрина, Алатыря. Чувашские руководители восставших крестьян. Действия царских карательных отрядов. Причины поражения крестьянской войны. Меры правительства по отношению к нерусским народам Поволжья после ее завершения.

Чувашский край в XVIII веке. Территория и население, система управления, социальный и национальный состав населения Чувашского края в XVIII в.

Социальный и национальный состав населения Чувашского края. Влияние реформ Петра I на положение национальной феодальной верхушки, ее разорение и сближение с основной массой крестьянства. Положение посадского населения. Административные реформы Петра I. Изменения в системе местного управления. Образование Казанской и Нижегородской губерний. Административные реформы Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. Создание Казанской и Симбирской губерний. Система местного (уездного и городского) управления. «Жалованные грамоты» дворянству и городам: введение дворянского сословного управления, создание органов городского самоуправления.

Состояние сельского хозяйства и промышленности. Положение крестьянства в Чувашском крае.

Формы землевладения и земельные отношения. Помещичье хозяйство. Ухудшение экономического положения частновладельческих крестьян. Усиление социального гнета ясачных крестьян. Положение лашманов. Хозяйственное положение удельных крестьян. Состояние сельскохозяйственной техники и культуры земледелия. Развитие крестьянских промыслов. Переработка сельскохозяйственного сырья. Дворянские и купеческие мануфактуры. Казенные мануфактуры. Рост торговли и расширение взаимодействия Чувашского края со Всероссийским рынком.

Христианизация чувашского народа. Государственная христианизация первой четверти XVIII в. Деятельность Новокрещенской конторы. Строительство церквей. Меры экономического и административного принуждения по отношению к чувашам-«язычникам». Формы и методы массовой христианизации во второй половине XVIII в. Просветительская миссионерская деятельность. Сопротивление чувашского крестьянства методам насильственной христианизации. Формы антицерковных протестов новокрещеных чувашей. О. Томеев. Бегство чувашей-«язычников» на восточные окраины государства. Итоги и историческое значение христианизации для развития культуры чувашского народа.

Участие народов Чувашии в Крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева.

Участие чувашских крестьян в пугачевском движении на Урале, Закамье, Среднем Поволжье. Вступление войск Пугачева на территорию Чувашии 17 июля 1774 г. Маршрут движения армии Пугачева по Чувашии, действия его отрядов в Цивильске, Курмыше,

Алатыре. «Царские манифесты» от 18 и 20 июля 1774 г. Нападение казаков и чувашских крестьян на Ядрин. Социальный состав, требования участников пугачевского движения. Предводители чувашских крестьян. Погромы помещичьих усадеб. Расправа восставших над дворянами, духовенством и чиновниками. Действия карателей по подавлению сопротивления и приведения населения к покорности. Причины поражения Крестьянской войны 1773–1775 гг. Крепостническая реакция. Отражение событий пугачевщины в чувашском фольклоре.

Чувашский край в начале XIX веке. Население. Национальный и социальный состав населения Чувашии. Миграции населения. Рост городских жителей.

Чувашский край в Отечественной войне 1812 г. Формирование казанского и симбирского народных ополчений. Участие чувашей в сборе материальных средств в фонд победы над Наполеоном. Выполнение военных заказов по изготовлению обмундирования и обуви. Героизм уроженцев Чувашии на фронтах войны. Дворяне-участники Отечественной войны. А. Н. Рылеев, П. А. Кикин. Чувашские солдаты – герои Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг.

Социально-экономические отношения. Кризис помещичьего хозяйства в условиях развития товарно-денежных отношений. Крестьянские отхожие промыслы. Развитие промышленного производства. Рост ярмарочной и базарной торговли. Разносная торговля. Ростовщичество. Хлебная торговля. Города. Обострение социальных противоречий в деревне. Салтычиха Чувашского края – помещица Соколова. Формы социальной борьбы частновладельческих крестьян. Волнения среди удельных крестьян. Положение государственных крестьян к концу 1830 гг.

Реформа государственной деревни П.Д. Киселева. Цели, содержание, результаты реформы П.Д. Киселева 1837–1841 гг. Изменения в системе управления и экономическом положении государственных крестьян. Восстание чувашских и марийских государственных крестьян в 1842 году. Акрамовская война. Крестьянские выступления накануне буржуазных реформ.

Чувашский край во второй половине XIX века. Отмена крепостного права. Социально-экономические и политические предпосылки. Проведение Крестьянской реформы 1861 г. в Чувашии. Освобождение помещичьих крестьян. Аграрные реформы среди удельных (1863) и государственных (1866) крестьян. Мировые посредники. Крестьянские наделы и выкупные операции. Отрезки. Крестьянское самоуправление. Итоги крестьянской реформы. Аграрные волнения. Массовый отказ государственных крестьян от получения владенных записей.

Буржуазные реформы в 1860–1870 гг. Реформа земского и городского самоуправления в чувашских уездах и городах Казанской и Симбирской губерний. Деятельность земств в области развития крестьянского хозяйства, культуры, народного образования и здравоохранения. Проведение городской реформы. Судебная реформа, организация мирового суда. Военная реформа 1874 г. Реформы в сфере начального и среднего образования. Отказ государства от монополии в сфере образования. Характеристика типов начальных школ: министерские, земские, церковно-приходские (братские). Изменения в методике школьного обучения нерусских детей. Миссионерско-просветительская система Н. И. Ильминского и христианское просвещение нерусских народов. Изменения отношения чувашских крестьян к образованию. Появление на территории Чувашии средних учебных заведений.

Экономика Чувашского края Проникновение рыночных отношений в сельское хозяйство. Расслоение крестьянства. Разложение общинных порядков. Аграрная перенаселенность. Отходничество. Капиталистическая и отработочная системы в дворянском землепользовании. Аграрный кризис 80–90 гг. XIX века. Развитие кустарной промышленности. Мануфактурное производство. Железнодорожное строительство на территории Чувашии и его влияние на экономическое развитие края. Предприятия заводской промышленности. Крупные предприниматели Чувашского края: купцы

Ефремовы, Таланцевы, Курбатовы, Селивановы и др. Иностранное предпринимательство в Чувашском крае в области заготовки природных ресурсов и сельскохозяйственного сырья. Лесоразработки и деревообработка. Яичная торговля. Появление стационарной торговли в городах. Развитие ярмарочной и базарной торговли. Изменения в составе и положении городского населения. Зарождение кредитных и банковских учреждений в Чувашии. Причины экономического отставания Чувашского края от центральных регионов.

Социально-политические отношения. Изменение социальной структуры чувашского общества. Зарождение национальной буржуазии и рабочих кадров. Выступления рабочих за свои права. Углубление социальных противоречий в деревне. Национальная консолидация чувашского народа. Земско-либеральное движение. Народничество в Чувашии.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Чувашия в XX – начале XXI вв.

Тема 6. Начало и характер Февральской революции. Октябрьская революция 1917 г. Установление советской власти в Чувашии.

Реакция на свержение самодержавия в Чувашии. Упразднение аппарата самодержавия на местах. Демократизация местного управления. Создание местных органов Временного правительства (уездные комиссары, комитеты общественной безопасности, народная милиция и др.). Возникновение Советов рабочих, солдатских депутатов, Советов крестьянских депутатов в городах и сельской местности. Двоевластие и многовластие на местах. Усиление роли земств в местном управлении. Продовольственные комитеты. Революционное движение солдатских масс. К. Я. Грасис. Газета «Чебоксарская правда». Подходы различных партий и социальных групп к аграрному, национальному, рабочему вопросам. Трения и конфликты между органами Временного правительства и Советами. Деятельность Советов в Чувашии. Конец двоевластия. Арест активных деятелей Чебоксарского Совета. Закрытие «Чебоксарской правды».

Политические и национальные процессы. Обострение межнациональных отношений. Активизация чувашского национального движения. Создание Союза мелких народностей Поволжья. Возникновение Чувашского национального общества (ЧНО), развертывание сети его филиалов в Поволжье и Приуралье. Возобновление издания газеты «Хыпар» (Весть). Образование Чувашского военного комитета в Казани. Чувашские «общенациональные съезды». Успех чувашских эсеров на выборах во Всероссийское Учредительное собрание: Г. Ф. Алюнов, И. В. Васильев, С. Н. Николаев, Д. П. Петров, Г. Т. Титов. Углубление общенационального кризиса. Банкротство политики Временного правительства, рост анархии в управлении обществом. Усиление политизации чувашского общества. Активизация деятельности политических партий. Революционное движение в деревне. Аграрные беспорядки, начало массовой борьбы за землю. Возникновение крестьянских земельных комитетов. Акрамовское восстание 1917 г.

Победа вооруженного восстания в Петрограде. Установление власти Советов. Декреты о мире, о земле. Формирование органов новой государственной власти и управления. «Декларация прав народов России». Возникновение большевистских организаций в сентябре-декабре 1917 г. Борьба за власть Советов в Чувашии. Деятельность активистов борьбы за советскую власть: И. Г. Кадыкова, Д. С. Косырева, И. С. Космовского и др. Создание органов советской власти в уездах Чувашии. Решения первого Всероссийского чувашского военного съезда о Советах. Создание чувашского военного совета. Признание советской власти Всероссийским обще чувашским рабоче-крестьянским съездом в июне 1918 г. Раскол в партии эсеров. Объединение чувашских левых партий в лево социалистический комитет (ЧЛСК). Завершение большевизации Советов в Чувашии к декабрю 1918 г.

Социально-экономическое развитие в первые годы советской власти. Первые социально-экономические преобразования большевиков в области промышленности, сельского хозяйства. Проведение в жизнь Декрета о земле и Закона о социализации земли. Введение рабочего контроля над производством и распределением. Национализация промышленных предприятий. Муниципализация имущества буржуазии. Установление продовольственной диктатуры. Рабочие продотряды. Создание комбедов. Переустройство работы медицинских учреждений.

Чувашское национальное движение в послеоктябрьский период. Поиск форм национального самоопределения этноса. Отношение чувашской интеллигенции к проекту образования Волжско-Камского штата. Ликвидация Чувашского национального общества и сужение спектра общественных сил, участвовавших в решении национального вопроса. Реализация национальной политики большевиков. Образование Чувашского отдела при Наркомнаце. Д.С. Эльмень. Деятельность Чувашских подотделов при Казанском и Симбирском губернских советах. А.Д. Краснов, Г.С. Савандеев.

Тема 7. Создание национальной государственности чувашского народа. Чувашия в конце 1920–1941 гг. Социально-экономическое развитие республики.

Актуализация идеи самоуправления чувашского этноса после окончания гражданской войны. Национальная политика Советского правительства и большевистской партии. Предпосылки создания национальной государственности чувашского народа. Проект Чувашского отдела Наркомнаца РСФСР о выделении чувашского народа в административную единицу на правах губернии. Решение I Всероссийского съезда чувашских секций, ячеек РКП (б) и коммунистов-активистов о создании Чувашской трудовой коммуны. Определение границ ЧАО. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 1920 г. «Об автономной Чувашской области». Образование Ревкома ЧАО. Первый областной съезд Советов ЧАО. Избрание исполкома Советов ЧАО (Д.С. Эльмень, С.А. Коричев и др). Итоги первого этапа образования национальной государственности чувашского народа.

Преобразование ЧАО в ЧАССР. Образование СССР. Предпосылки преобразования Чувашской автономной области в республику. Предложения руководства ЧАО по расширению территории республики (Большая Чувашия). Постановление ВЦИК СССР от 21 апреля 1925 г. об образовании Чувашской АССР. Присоединение к Чувашии г. Алатыря и части Алатырского уезда Симбирской губернии. 1 съезд Советов Чувашской АССР. Формирование новой структуры государственной власти и управления. Принятие первой Конституции Чувашской АССР 31 января 1926 г. Историческое значение образования государственности чувашского народа.

Формирование и укрепление командно-административной системы управления экономикой. Обострение продовольственного вопроса в стране. Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию.

Промышленное строительство в Чувашии в годы первых пятилеток. Создание новых предприятий. Успехи в дорожном строительстве. Развитие транспорта. Использование местного сырья и трудовых ресурсов. Чувашская АССР в составе Нижегородского (Горьковского) края (1929−1936 гг.) Участие трудящихся Чувашии в строительстве промышленных объектов в Нижегородском крае и в других районах страны. Формирование технической интеллигенции. Осуществление сплошной коллективизации сельского хозяйства. Общественно-политические противоречия в деревне. Борьба Советского правительства и большевистской партии с противниками коллективизации. Раскулачивание. Меры по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Изменения в социальной структуре деревни. Общественная жизнь в республике.

Развертывание социалистического соревнования на производстве. Награждение Чувашской АССР орденом Ленина за успехи в развитии народного хозяйства. Партийные и общественные организации в условиях превращения СССР в государство тоталитарного

типа. Необоснованные политические репрессии и попытки их приостановления. Г. И. Иванов. Конституция ЧАССР 1937 г. Перестройка советской системы управления. Руководители законодательной и исполнительной власти в республике: А. Н. Никитин, З. А. Андреева, А. М. Михайлов, Л. С. Спасов, В. И. Токсин.

Тема 8. Чувашский край в годы Великой Отечественной войны.

Участие солдат Чувашии в Великой Отечественной войне. Перестройка народного хозяйства на военный лад и мобилизация сил трудящихся на борьбу с врагом. Строительство оборонительных рубежей. Пополнение людских резервов Красной Армии и массовое добровольное вступление в ряды армии в годы войны. Боевые подвиги уроженцев Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны. Антигерои: участие уроженцев Чувашии в военных формированиях фашисткой Германии. Промышленность и сельское хозяйство в годы войны.

Перестройка промышленности и транспорта республики на удовлетворение военных нужд. Размещение и пуск эвакуированных предприятий. Появление новых отраслей промышленности. Массовый трудовой героизм рабочих. Организованное проведение сельскохозяйственных работ в условиях войны. Роль женщин и молодежи в производстве. Успешное выполнение колхозами и совхозами республики государственных заданий по заготовкам сельскохозяйственных продуктов. Вручение Чувашской АССР переходящих Красных Знамен Государственного Комитета Обороны за успехи в сельском хозяйстве в 1942 г. и 1943 г. Лишения народа в годы войны. Сбор средств на строительство бронепоездов, самолетов, танковых колонн. Сбор теплых вещей и подарков для фронтовиков. Забота о семьях воинов и эвакуированных. Участие церкви в сборе средств для победы над врагом.

Здравоохранение, просвещение и культура в годы войны. Лечебные учреждения в условиях войны. Военные госпитали в республике. Самоотверженный труд медицинских работников. Учебные и культурно-просветительные учреждения в годы войны. Литература и искусство. Печать. Театр.

Тема 9. Чувашия в 1945–1991 гг. Чувашия с 1991 г. по настоящее время

Состояние промышленности Чувашской АССР. Реформа управления промышленностью и строительством. Начало активного строительства новых промышленных предприятий. Изменения в структуре промышленного производства республики. Кооперативная промышленность. Жилищное строительство. Развитие транспорта. Социалистическое соревнование. Количественный и качественный рост рабочего класса и технической интеллигенции. Экономическая реформа 1965 г. и причины ее неудач. Строительство крупных промышленных объектов. Чебоксарская ГЭС, Новочебоксарский химический комбинат, Чебоксарский завод промышленных тракторов. Промышленный город Новочебоксарск. Расширение прав предприятий, бригадного подряда, введение аренды после 1985 г. Принятие законов «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986 г.), «О государственном предприятии» (1987 г.), «О кооперации» (1988 г.). Причины неудач в реформировании экономики. Переход к рыночной экономической системе – как путь вывода экономики страны и республики из кризиса и его последствия.

Состояние сельского хозяйства. Засуха 1946 г. Мероприятия по подъему сельского хозяйства. Изменения в системе управления сельским хозяйством. Участие чувашского народа в освоении целинных и залежных земель. Реорганизация МТС. Рост механизации сельского хозяйства. Укрепление колхозов и совхозов. Улучшение условий жизни селян. Достижения, трудности и просчеты в развитии сельского хозяйства. Экономическая реформа 1965 г. и сельское хозяйство. Успехи в механизации сельскохозяйственного производства. Ликвидация юридической дискриминации крестьян: предоставление гражданского паспорта, социального обеспечения и страхования. Снижение темпов роста

сельскохозяйственного производства. Программа развития Нечерноземья. Продовольственная программа 1982 г. и причины ее провала.

Общественно-политическое развитие. Первые послевоенные выборы в органы Советской власти. Изменения в Конституции ЧАССР в связи с преобразованием СНК ЧАССР в Совет Министров. Укрепление командно-административной системы. Продолжение репрессий. XX съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. Хрущевская «оттепель». Ликвидация одиозных черт сталинского режима. Оживление деятельности Советов. Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизации государственного аппарата. Деятельность чувашского совнархоза (1957-1963 гг.). Курс на строительство коммунизма. Бюрократизация общества при Л.И. Брежневе. Формальное функционирование демократических институтов. Принятие новых Конституций СССР, РСФСР, ЧАССР. Партийно-государственные лидеры республики: С.М. Ислюков, И.П. Прокопьев, А.П. Петров и др. Концепция «развитого социализма». Проявление кризисных явлений в общественных отношениях. Оттеснение чувашского языка на периферию общественной жизни. Развитие национального нигилизма. Отражение политического кризиса в стране и в Чувашии. Рост общественно-политической активности граждан в условиях гласности. Демократизация избирательной системы. Участие избирателей Чувашии в выборах народных депутатов СССР в 1989 г. Складывание блока «Демократическая альтернатива» в ходе выборов в Верховный Совет ЧАССР весной 1990 г. Формирование многопартийности.

Экономика Чувашии в условиях экономических реформ. Чувашия после распада СССР. Кардинальные экономические реформы. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Ошибки и просчеты в осуществлении приватизационной политики. Падение производства. Финансовый кризис. Первые предприятия – банкроты. Ухудшение условий жизни большинства населения. Усиление социальной напряженности.

Промышленность республики. Начало стабилизации в положении промышленности республики. Рост производства. Развитие строительной отрасли. Жилищное строительство. Внешнеэкономическая деятельность. Возникновение горнорудной промышленности в Чувашии. Сельское хозяйство. Функционирование предприятий различных форм собственности. Газификация Чувашской Республики. Трудности и противоречия в развитии аграрного сектора экономики. Реализация национальных проектов.

Общественно-политическое развитие Чувашии.Подписание Чувашией Федеративного договора 1992 г. Борьба мнений по вопросам национально-государственного развития Чувашии. Влияние октябрьских событий 1993 г. в Москве на общественно-политическую жизнь Чувашии. Преобразование ЧССР в Чувашскую Республику. Внесение изменений в закон о выборах Президента ЧР. Реализация Указа Президента РФ «О реформе местного самоуправления Российской Федерации» от 26.10.1993 г. Победа Н.В. Федорова на президентских выборах в ЧР в декабре 1993 г. Формирование президентской республики. Избрание Госсовета ЧР летом 1994 г. Политические партии и общественные организации. Принятие Конституции Чувашской Республики 30 ноября 2000 г. Политика Первого Президента ЧР Н.В. Федорова до 2010 г. Деятельность нового главы республики – М.В. Игнатьев.

Раздел 3. Культура чувашского народа

Тема 10. Общественно-семейный быт чувашского этноса. Народные знания чувашей.

Общественные отношения. Система управления. Сельская община: сущность, виды, функции. Крестьянский быт. Понятие «Обычное право» и «этноправосудие». Обычно-правовое регулирование семейных и этносоциальных отношений. Обычаи в аграрной сфере. Общинные суды: формы, структура, подсудность. Система правонарушений в

чувашской деревне. Методика расследования и наказания. Семейно-родственные отношения. Семейный быт. Система воспитания детей. Этнопедагогика. Родильные обычаи и обряды. Игры, отдых чувашской молодежи. Порядок знакомства молодых людей. Выбор невесты. Ритуал сватовства. Символика обряда. Подготовка к свадьбе. Персонажи свадебного поезда, их роль и функции на свадьбе. Начало, кульминация свадьбы (обряды в доме у жениха перед выездом, по пути и в доме у невесты). Завершение свадьбы (обряды по пути и в доме у жениха в день свадьбы и на следующий день). Отношения молодой семьи и родителей после свадьбы. Развод по-чувашски.

Народный календарь. Названия и семантика чувашских месяцев и дней недели. Древнечувашская руническая письменность. Чувашские народные приемы счета и измерения (денежный счет, чувашские цифры, меры длины, веса и объема). Метеорологические знания. Наблюдения за погодой. Чувашская народная медицина и ветеринария. Приемы лечения хворей и болезней.

Тема 11. Чувашские мифологические представления. Чувашские народные праздники и обряды Чувашское народное искусство.

Место мифа в народной культуре. Мифы чувашского народа: классификация, характеристика. Миф и народная сказка: сходство и отличия. Представления древних чувашей о строении мира. Мифы о мироздании. Этиологические мифы (об отдельных предметах и явлениях). Эсхатологические мифы (о конце мира). Символика числа в мифах.

Понятие о народных праздниках. Их роль в жизни крестьянства. Годовой круг праздников. Чувашские календарные праздники (саварни, акатуй, манкун, сине). Молодежные и детские праздники и обряды (сурхури, хер сари, серен, хер аки). Чувашские поминальные праздники и обряды симек, калам, юпа). Семейно-бытовые праздники и обряды (родильные, имя наречение, ниме).

Чувашская народная вышивка и орнамент. Особенности узорного ткачества. Художественная деревообработка. Керамика (гончарство). Чувашская народная культовая скульптура. Современное состояние народно-прикладного искусства чувашей. Народные мастера.

Тема 12. Известные деятели науки и культуры, уроженцы Чувашского края (XVIII – начало XX в.).

Вклад чувашского архитектора П. Е. Егорова в российскую архитектуру. Ограда Летнего сада в Петербурге. Деятельность монаха Иакинфа, ученого-востоковеда, лауреата 4 Демидовских премий Академии наук Н. Я. Бичурина. П. А. Кикин – герой Отечественной войны 1812 г., статс-секретарь при Александре I, председатель Общества поощрения художников. Этнограф и фольклорист С. М. Михайлов: биография, научные труды по традиционной культуре и быту чувашей. И. Я. Яковлев – просветитель чувашского народа. Создание букваря, алфавита и Симбирской чувашской учительской школы. К. В. Иванов – основоположник чувашской поэзии. «Нарспи». Вклад И. Н. Ульянова в просвещение чувашского народа. Создание чувашских школ.

Тема 13. Культура Чувашии в конце XX – начале XXI вв.

Образование – приоритетное направление в развитии республики на современном этапе. Программа «Новая школа» (1996), разработка и реализация целевых программ: «Сельская школа Чувашии», «Информатизация образования», «Образование и здоровье детей», «Школьный автобус» и др. Приоритетный национальный проект «Образование». Участие Чувашской Республики в экспериментах по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ), введение профильного обучения в старших классах и др. Рост качественного состава педагогических кадров, проведение конкурса «Учитель года Чувашии», участие учителей республики во всероссийских учительских конкурсах. Расширение системы средне специального образования, открытие новых средне

специальных учебных заведений. Успехи высшей школы, увеличение числа студентов, открытие новых вузов (Чувашский государственный институт культуры и искусства. Институт туризма и сервиса, филиал Волго-Вятской академии государственной службы и др.). Научно-исследовательская деятельность крупнейших вузов республики: ЧГУ, ЧГПУ, ЧГСХА. Деятельность ведущего научно-технического центра страны в области реле строения – ВНИИРа, республиканского центра исследований в области языка, литературы, истории – ЧГИГН. Создание и деятельность Национальной Академии Наук ЧР. Успехи и трудности в развитии современной науки. Отмена цензуры и расширение деятельности печати, радио, телевидения. Чувашское книжное издательство – центр издания национальной литературы. Появление новых средств связи и информации.

Реализация проектов «Электронная Россия», «Чувашское электронное правительство». Расширение интернет-пространства республики. Сохранение и дальнейшее развитие спортивных традиций республики. Состояние массового спорта. Проведение общероссийских, европейских соревнований в столице Чувашии. Достижения спортсменов Чувашии. Многообразие творческих писательских союзов в республике. Творчество молодых поэтов, прозаик, драматургов. Г. Айги и его вклад в популяризацию чувашской литературы за границей. Расширение художественной и музыкальной жизни. Сохранение и развитие народных традиций. Деятельность народных хоров, театральных и фольклорных коллективов. Развитие культурного сотрудничества с чувашской диаспорой.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.	Консультации	Самостоятельная работа, ч.	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
9	3	108	24	36	–	48	экзамен
Итого	3	108	24	36	–	48	экзамен

Б1.О.07.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)

ИСТОРИЯ ЧУВАШСКОЙ МУЗЫКИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История чувашской музыки» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.07.ДВ.01.01 История чувашской музыки). Данная дисциплина входит в Модуль национальной культуры и искусства, дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Б1.0.07.ДВ.01, изучается в 7 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История чувашской музыки» является поддержание и развитие интереса к национальным музыкально-поэтическим ценностям на основе создания у студентов целостного представления о чувашской музыкальной культуре - традиционной и профессиональной.

Задачи:

- изучить основные этапы развития традиционной и профессиональной чувашской музыки;

- изучить музыкальные произведения различных жанров, созданные профессиональными чувашскими композиторами;

- научить понимать эстетическое содержание, композиционно-драматическое строение музыкальных произведений, элементов музыкального языка, выразительных средств;

- научить выделять и анализировать разнообразные проявления национального в профессиональной музыке.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
Способен создавать художественный образ, творческую интерпретацию исполнения с помощью технических средств в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ (ПКР-3) ИПКР-3.1. Применяет навыки создания звукового образа традиционными выразительными средствами в собственной творческой интерпретации ИПКР-3.2. Использует технические средства в целях передачи слушателю	технологии записи и озвучивания театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ; современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления	применять технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ	навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; навыками работы с современными приемами звукозаписи

смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ.			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Чувашская традиционная музыкальная культура

Тема 1. Чувашский народ в прошлом и настоящем: основные этапы истории. Народное искусство, знания, календарь, религия. Связь этногенетических корней с древними и средневековыми восточными цивилизациями ираноязычного и тюркоязычного ареалов. Этнокультурные связи (дунайские болгары, венгры, народы Северного Поволжья и Приуралья; связи с русской культурой).

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Место музыки в системе народных духовных ценностей. Музыка в зеркале фольклора (песня о песне). Функции музыки в народной жизни: сакральная (обрядовая, магическая, эстетическая (развлекательная, игровая), познавательно-воспитательная, служебная (сигнальная, трудовая).

Интерактивные формы: выполнение коллективных проектов.

Тема 3. Чувашские народные музыкальные инструменты, их основные виды и группы.

Общая группировка народных музыкальных инструментов. Духовые, струнные (щипковые и смычковые), ударные. Место инструментальной музыки в общей системе чувашского традиционного музыкального творчества.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 4. Определение жанра. Роль жанра в фольклоре и музыкальном искусстве вообще. Общая группировка жанров в чувашском фольклоре: словесные, музыкальные и музыкально-поэтические. Жанровые особенности чувашской народной музыкальной системы: преобладание обрядовых и лирических песен, вокальной музыки над инструментальной. Классификация жанров музыкально-поэтического фольклора: приуроченные и не приуроченные, обрядовые, лирические, эпические, лирико-эпические. Народная музыкально-жанровая терминология. Наиболее распространенная форма бытования чувашского фольклора — коллективное исполнение песен. Индивидуально исполняемые жанры — хёр йёрри (причитание невесты), сапка юрри (колыбельная), ниме пусе юрри (трудовая), песни более позднего слоя. Диалектные различия в культуре основных этнографических групп: вирьял — верховые, анатри — низовые, анат енчи — средненизовые.

Понятие об обрядах и праздниках. Музыка праздника саварни; музыка праздника мункун, музыка чувашских хороводов; музыка зимних посиделок улах. Музыка семейно-бытовых обрядов и праздников. Музыка в свадебном обряде; музыка обряда проводов рекрутов; музыка похоронных и поминальных обрядов; музыка в гостевом обряде; музыка в играх детей.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 5. Стилевые особенности чувашской музыкально-поэтической системы.

Самобытные черты чувашской народной музыкально-поэтической системы. Склад, формы чувашских народных песен. Типология сюжетосложения. Определение стиля. Два стилевых направления в чувашской народной музыке – традиционный и новый. Понятие о трех музыкальных диалектах и субдиалектах в чувашской народной музыке. Музыкально-стилевые признаки основных диалектов: жанровый, ладоинтонационный, ритмический, композиционный, сюжетный.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Типология сюжетосложения.

Понятие о сюжетности, бессюжетности. Основные типы чувашского народно-песенного сюжетосложения:

1) традиционный краткосюжетный тип обрядового происхождения. Двухзвенная савра юра и однозвенная «линейная» краткосюжетность (т.ч. перечислительный, нанизывающий, цепной, диалогический виды);

2) краткосюжетность внеобрядового типа. Краткосюжетность хороводных песен и частушек;

3) асемантическая краткосюжетность. Монострофические детские и колыбельные песенки;

4) балладный тип. Сюжеты повествовательные и перечислительные с легендой.

Особенности композиции и жанровые связи каждого типа сюжетосложения в песенном фольклоре.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 7. Ладовые особенности чувашских народных песен.

Ладовые системы в чувашском песенном фольклоре: ангемитонная пентатоника, гемитонная диатоника, олиготоника, внезвуковое интонирование. Южночувашский звукоряд как особый вид пентатонических звукорядов. Три основные формы развертывания ладозвукорядов: одноуровневый, дугообразный и нисходящий, транспозиционный.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Ритмические особенности чувашских народных песен.

Понятие о типологии музыкального ритма: акцентно-тактовый (квалитативный) и квантитативный типы ритма. Их исторические и этнокультурные связи. Особенности и место квантитативного типа в чувашской народной культуре. Место акцентно-тактового (квалитативного) типа в чувашской народной культуре.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 9. Современное фольклорное исполнительство. Фольклор и творчество чувашских композиторов.

Современное фольклорное исполнительство. Современные фольклорные коллективы, их создатели и руководители. Особенности фольклорного движения на современном этапе. Фольклор и творчество чувашских композиторов. Влияние музыкального фольклора на творчество чувашских композиторов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 10. Введение в историю чувашской профессиональной музыки.

Введение в историю чувашской музыки. Сведения из истории формирования этноса. Положение чувашского этноса в системе Запад – Восток. Европейский тип профессионализма как основа национальной профессиональной музыки. Чувашская профессиональная музыка и особенности ее развития в связи с русской музыкальной культурой и процессом христианизации, с фольклором – национальной мифологией и тюркским миром, в контексте отечественной музыкальной культуры советского периода. Фольклоризм как важная черта национальной музыки, принципы претворения фольклора в профессиональной музыке. Периодизация истории чувашской музыки — важный вопрос для понимания развития древней и самобытной музыкальной культуры. Периодизация «всеобщей» истории чувашского музыкального искусства по М.Г. Кондратьеву: этапы «древней и средневековой этномузыкальной истории чувашей». Этапы развития национальной музыки Нового времени: период рубежа XIX—XX столетий, период становления национальной композиторской школы (20-е и 1 половина 30-х гг.), условно «регрессивный» период (2-я половина 30-х гг. — до конца 50-х гг.), период «оформления чувашской национальной композиторской школы» (60—первая половина 80-х гг.), новый «послеперестроечный» период (80—90-е г.). Вариант периодизации И.В. Даниловой: значимость личностного фактора.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Чувашская профессиональная музыкальная культура

Тема 11. Период зарождения профессионального музыкального искусства.

У истоков чувашской традиционной культуры и профессиональной музыки. Период Просвещения в России и его влияние на народы Среднего Поволжья. Христианизация чувашей как канал для проникновения представлений о музыкальном профессионализме письменного типа в этно-национальную среду. Первые публикации фольклорных мелодий в трудах А.Ф. Риттиха и В.А. Мошкова. С. Михайлов. Рукописные сборники чувашских учителей. XX век — записи и сборники Ф.П. Павлова, СМ. Максимова, Ю.А. Илюхина, М.Г. Кондратьева, А.А. Осипова. Народные исполнители-певцы — Хведи Чуваш, Ягур, Эмине, Г.Ф. Федоров, И.Г. Вдовина.

Создание профессиональной обработки чувашских фольклорных мелодий русскими композиторами Н. Афанасьев, Н. Кленовский, С. Толстой. Роль Казани и Симбирска в формировании чувашской художественной культуры. Деятельность ОАИЭ при Казанском императорском университете в изучении культурно-музыкальных традиций народов Средне-волжского региона. Российская система образования на рубеже столетий, деятельность ее представителей по отношению к чувашской этнонациональной среде. Н.И. Ильминский.

Симбирская чувашская учительская школа (1868 г.) во главе с И.Я. Яковлевым — главный центр образования чувашского народа до революции. Организация учебного процесса, роль музыки в образовании учащихся. Выдающиеся представители национальной культуры—выпускники школы: К.В. Иванов, С.М. Максимов, Ф.П. Павлов, К. Эсливанова, М. Трубина, И. Максимов-Кошкинский и другие.

«Внешнее» и «внутреннее» направления в становлении чувашской музыки до революции. Вклад русских музыкантов — начиная со 2-й половины XIX столетия — Н.Я. Афанасьев. Струнный квартет «Волга»; Н.С. Кленовского (дирижер Большого театра). Обработка чувашской народной песни для голоса с оркестром «Свадебная» С.Л. Толстого. Обработки чувашских народных свадебных песен для фортепиано, затем — переложение для струнного квартета. «Внутреннее» направление — в стенах Симбирской чувашской учительской школы, хоровые обработки учителей (И.Д. Дмитриев, П.М. Миронов) и учеников (Т.П. Парамонов и Г.Г. Лисков) школы. Гармонизация мелодий по «хоральному» принципу, связь с церковными песнопениями.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией

Тема 12. Чувашская музыкальная культура в первые годы после революции. Развитие профессиональной музыки в 20-30-е гг.

Становление чувашской музыки в контексте развития чувашской культуры в первые годы после революции 1917 года, в 20-е и 30-годы. Характеристика социально-политических и общекультурных условий ее формирования. Обзор музыкальной жизни Чувашии в довоенный период.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией

Тема 13. Основоположники Ф.П. Павлов, С.М. Максимов.

Основоположники чувашской профессиональной музыки: Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, В.П. Воробьев. Жизненные вехи. Эстетические принципы творчества. Сферы музыкальной деятельности. Композиторское наследие и его художественная значимость.

Форма текущего контроля: устный опрос, написание музыкальной викторины.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией

Тема 14. Представители русской музыкальной культуры, внесшие вклад в музыкальную культуру Чувашии.

Представители русской композиторской школы и их вклад в развитие чувашской профессиональной музыки: В.М. Кривоносов, И.В. Люблин, С.И. Гарбер. В.Г. Иванишин. Московские композиторы В.А. Белый, С.Е. Фейнберг, Л.В. Фейгин в работе с чувашским фольклором.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 15. Творчество Г.В. Воробьева.

Г.В. Воробьев. Значение его творчества в чувашской музыке. Краткость жизненного пути и убедительность художественных результатов. Обзор творчества. Инструментальная музыка Г.В. Воробьева.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 16. Чувашская музыка 50-60 – первой половины 70-х г.г. Национально-традиционный стиль. Чувашская музыка второй половины 70-х – 80-х г.г. Национально-инновационный стиль.

Чувашская музыка в контексте развития отечественной культуры: 50-60-е годы – первая половина 70-х годов. Обзор музыкальной жизни. Формирование национально-традиционного стиля. Новые явления в чувашской музыке второй половины 70-х – 80-х годов в контексте развития музыки советского периода. Национально-инновационный стиль.

Интерактивные формы: выполнение коллективных проектов.

Тема 17. Оперное творчество чувашских композиторов.

Оперный жанр в чувашской музыке и его представители: Ф.С. Васильев, А.В. Асламас, Г.Я. Хирбю. Создание национальной оперной классики. Новый этап в развитии национальной оперной традиции: опера А.Г. Васильева «Чакка». Роль Чувашского музыкального театра в развитии музыкально-сценических жанров национальной музыки. Деятельность режиссера Б.С. Маркова. Балеты чувашских композиторов. Становление хореографического исполнительского искусства в Чувашии как одно из условий развития национальных музыкально-театральных традиций. Жанр музыкальной комедии в творчестве чувашских композиторов и его значение в контексте национальной культуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 18. Балет в творчестве чувашских композиторов.

Балет – достаточно молодой жанр в чувашской музыке. Первый национальный балет – «Сарпиге» Ф. Васильева (1968 г.). В дальнейшем к жанру обращались: Ф. Васильев «Арзюри» (1974 г.). М. Алексеев «Улине» (1958–60 г.г.), А. Токарев «Зора» (1960 г.), В. Ходяшев «Чудесная вышивальщица» (1972), Т. Фандеев «Цветок счастья» (1983). Привлекает жанр молодых композиторов: А. Лоцева «Угаслу», А. Галкин «Пюрнеске», Л. Чекушкина «Зора».

Интерактивные формы: выполнение коллективных проектов.

Тема 19. Хоровая музыка.

Чувашская хоровая музыка в 50-70-е годы. Обзор. Жанровая панорама, образный строй, система музыкально-выразительных средств. Роль национальных вокально-хоровых исполнительских коллективов в развитии национальной хоровой музыки.

«Слакбашские песни» Ф. Васильева – «новое слово» в чувашской музыке 60-х годов. Воздействие направления «новой фольклорной волны» в советской музыке, первое чувашское крупное хоровое произведение на основе фольклорных мелодий.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 20. Композиторы-песенники: Г. Хирбю, Ф. Лукин, Г. Лебедев.

Ориентация на известные платы фольклора и жанровые модели советских массовых песен. Тематика – типичная для песенного творчества советской музыки.

Основные направления в песнях и хорах:

- претворение черт советской массовой песни в тематике и стилевых чертах (Лукин «Расцветай, Отчизна»). Другая разновидность современной темы – лирика. Лирика в творчестве Г. Хирбю и Ф. Лукина.

- «фольклорные» обработки народных мелодий и песни в духе фольклорных праобразов (Г. Лебедев «Хороводная»). Характерные индивидуальные черты творческого почерка каждого из композиторов. Наиболее популярные песни. Связь в хоровой музыке с традициями основоположников. Создание кантат и ораторий на темы современности.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 21. Инструментальная музыка.

Инструментальная музыка чувашских композиторов – симфоническая и камерная.

Симфоническая музыка привлекает почти всех чувашских композиторов. Развитие жанров симфонии, симфониетты, сюиты, увертюры и других. Многих привлекают возможности программных сочинений на современные темы: жанр сюиты для симфонического оркестра и симфонической поэмы в творчестве Ф.С. Васильева, Т.И. Фандеева. Симфония в творчестве А.В. Асламаса как проблема развития национальной музыкальной культуры. Концертный жанр в творчестве А.В. Асламаса, В.А. Ходяшева, А.М. Токарева.

Жанру камерно-инструментальной музыки уделяется небольшое внимание. В фортепианной музыке продолжаются традиции Г. Воробьева, создаются программные сюиты: В. Ходяшев «По родной стране», А. Асламас «В родной деревне», Л. Новоселова «Чувашские зарисовки».

Инструментальное исполнительство в Чувашии: коллективы и солисты. Проблема восприятия академической инструментальной музыки в общекультурном национальном контексте.

Интерактивные формы: выполнение коллективных проектов.

Тема 22. Творчество М.А. Алексеева.

Представление о национально-инновационном стиле на примере творчества М.А. Алексеева. Роль жанров инструментальной музыки в его творчестве. Концерт-симфония для гобоя с оркестром. «Чувашское каприччио». «Полифонические образы» для фортепиано.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 23. Творчество А.Г. Васильева.

А.Г. Васильев – ведущий чувашский композитор последней трети XX столетия. Обзор творчества. Хоровая музыка как наиболее репрезентативная часть творчества композитора. Вокально-хоровое творчество А.Г. Васильева в его связи с национальной традицией (фольклорной и профессиональной) и стилевыми исканиями отечественной музыки 70-90-х годов. Сюита для хора a cappella «Уяв» («Весенние хороводы»), «Тари» («Жаворонок»); концерт для хора a cappella «Селен эрни» («Бабье лето»).

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 24. Чувашские композиторы нового поколения

Творчество чувашских композиторов нового поколения: Л.Л. Быренковой, А.П. Галкина, Ю.П. Григорьева, Н.Н. Казакова, В.Г. Салиховой, Л.В. Чекушкиной и др. в контексте общественно-политических и общекультурных условий, сложившихся во второй половине 80-х – 90-е годы XX века. Основные направления их деятельности:

а) музыка академических жанров;

б) оформление театральных спектаклей;

в) эстрадная музыка.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 25. Место профессиональной музыки в контексте национальной культуры.

Место профессиональной академической музыки в системе чувашской национальной культуры. Чувашская профессиональная академическая музыка в контексте Среднего Поволжья и России. Характеристика музыкальной культуры в Чувашии на современном этапе. Система культурно-музыкальных учреждений столицы ЧР и проблема соответствия ее деятельности задачам развития национальной культуры. Социокультурная репрезентативность традиционной музыки. Феномен поп-музыки в контексте национальной культуры. Эстрадная музыка и джаз в аспекте представительства в общегородской и национальной городской культуре. Возможные перспективы развития музыкальной культуры в Чувашии.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
7	2	72	16	24	-	32	Зачет
Итого	2	72	16	24	-	32	Зачет

ЧУВАШСКОЕ НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Чувашское народное музыкальное творчество» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.О.07.ДВ.01.02 Чувашское народное музыкальное творчество). Данная дисциплина входит в Модуль национальной культуры и искусства, дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Б1.0.07.ДВ.01, изучается в 7 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Чувашское народное музыкальное творчество» является воспитание у студентов интереса, уважения, бережного отношения к народному творчеству как источнику профессиональной музыки; расширение художественных и музыкальных представлений студентов путем изучения художественно совершенных образцов народной музыки.

Задачи:

- понимать исторические закономерности формирования, развития и социальной обусловленности важнейших жанров народного музыкального творчества;
- понимать особенности эмоционального и смыслового содержания, композиционного строения, интонационно-ладовой и ритмической структуры и других элементов музыкального языка изучаемых жанров;
- воспитать у студентов навыки методического и творческого применения знаний музыкального фольклора в своей дальнейшей творческой деятельности;
- научить выделять и анализировать разнообразные проявления национального в профессиональной музыке.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) ИУК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. ИУК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	объяснить феномен культуры её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
Способен создавать художественный образ, творческую интерпретацию исполнения с помощью технических средств в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ (ПКР-3) ИПКР-3.1. Применяет навыки создания звукового образа традиционными выразительными средствами в собственной творческой интерпретации ИПКР-3.2. Использует технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ.	технологии записи и озвучивания театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ; современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления	применять технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ	навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; навыками работы с современными приемами звукозаписи

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Чувашский народ в прошлом и настоящем: основные этапы истории. Музыка в системе народных духовных ценностей. Чувашские народные музыкальные инструменты.

Тема 1. Народное искусство, знания, календарь, религия. Связь этногенетических корней с древними и средневековыми восточными цивилизациями ираноязычного и тюрко-язычного ареалов. Этнокультурные связи (дунайские болгары, венгры, народы Северного Поволжья и Приуралья; связи с русской культурой).

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Место музыки в системе народных духовных ценностей. Музыка в зеркале фольклора (песня о песне). Функции музыки в народной жизни: сакральная (обрядовая, магическая, эстетическая (развлекательная, игровая), познавательно-воспитательная, служебная (сигнальная, трудовая).

Интерактивные формы: выполнение коллективных проектов.

Тема 3. Чувашские народные музыкальные инструменты, их основные виды и группы.

Общая группировка народных музыкальных инструментов. Духовые, струнные (щипковые и смычковые), ударные. Место инструментальной музыки в общей системе чувашского традиционного музыкального творчества.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Жанры чувашского песенного фольклора.

Тема 4. Определение жанра. Роль жанра в фольклоре и музыкальном искусстве вообще. Общая группировка жанров в чувашском фольклоре: словесные, музыкальные и музыкально-поэтические. Жанровые особенности чувашской народной музыкальной системы: преобладание обрядовых и лирических песен, вокальной музыки над инструментальной. Классификация жанров музыкально-поэтического фольклора: приуроченные и не приуроченные, обрядовые, лирические, эпические, лирико-эпические. Народная музыкально-жанровая терминология. Наиболее распространенная форма бытования чувашского фольклора — коллективное исполнение песен. Индивидуально исполняемые жанры — хёр йёрри (причитание невесты), сапка юрри (колыбельная), ниме пусе юрри (трудовая), песни более позднего слоя. Диалектные различия в культуре основных этнографических групп: вирьял — верховые, анатри — низовые, анат енчи — средненизовые.

Понятие об обрядах и праздниках. Музыка праздника саварни; музыка праздника мункун, музыка чувашских хороводов; музыка зимних посиделок улах. Музыка семейно-бытовых обрядов и праздников. Музыка в свадебном обряде; музыка обряда проводов рекрутов; музыка похоронных и поминальных обрядов; музыка в гостевом обряде; музыка в играх детей.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Стилевые особенности чувашской музыкально-поэтической системы.

Тема 5. Стилевые особенности чувашской музыкально-поэтической системы.

Самобытные черты чувашской народной музыкально-поэтической системы. Склад, формы чувашских народных песен. Типология сюжетосложения. Определение стиля. Два стилевых направления в чувашской народной музыке – традиционный и новый. Понятие о трех музыкальных диалектах и субдиалектах в чувашской народной музыке. Музыкально-стилевые признаки основных диалектов: жанровый, ладоинтонационный, ритмический, композиционный, сюжетный.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Типология сюжетосложения.

Понятие о сюжетности, бессюжетности. Основные типы чувашского народно-песенного сюжетосложения:

1) традиционный краткосюжетный тип обрядового происхождения. Двухзвенная савра юра и однозвенная «линейная» краткосюжетность (т.ч. перечислительный, нанизывающий, цепной, диалогический виды);

2) краткосюжетность внеобрядового типа. Краткосюжетность хороводных песен и частушек;

3) асемантическая краткосюжетность. Монострофические детские и колыбельные песенки;

4) балладный тип. Сюжеты повествовательные и перечислительные с легендой.

Особенности композиции и жанровые связи каждого типа сюжетосложения в песенном фольклоре.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 7. Ладовые особенности чувашских народных песен.

Ладовые системы в чувашском песенном фольклоре: ангемитонная пентатоника, гемитонная диатоника, олиготоника, внезвуковое интонирование. Южночувашский звукоряд как особый вид пентатонических звукорядов. Три основные формы развертывания ладозвукорядов: одноуровневый, дугообразный и нисходящий, транспозиционный.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Ритмические особенности чувашских народных песен.

Понятие о типологии музыкального ритма: акцентно-тактовый (квалитативный) и квантитативный типы ритма. Их исторические и этнокультурные связи. Особенности и место квантитативного типа в чувашской народной культуре. Место акцентно-тактового (квалитативного) типа в чувашской народной культуре.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Собиратели и исследователи фольклора. Фольклор в современном обществе.

Тема 9. Собиратели и исследователи фольклора. Современное фольклорное исполнительство. Фольклор и творчество чувашских композиторов.

Современное фольклорное исполнительство. Современные фольклорные коллективы, их создатели и руководители. Особенности фольклорного движения на современном этапе. Фольклор и творчество чувашских композиторов. Влияние музыкального фольклора на творчество чувашских композиторов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 10. **Введение в историю чувашской профессиональной музыки.**

Введение в историю чувашской музыки. Сведения из истории формирования этноса. Положение чувашского этноса в системе Запад – Восток. Европейский тип профессионализма как основа национальной профессиональной музыки. Чувашская профессиональная музыка и особенности ее развития в связи с русской музыкальной культурой и процессом христианизации, с фольклором – национальной мифологией и тюркским миром, в контексте отечественной музыкальной культуры советского периода. Фольклоризм как важная черта национальной музыки, принципы претворения фольклора в профессиональной музыке. Периодизация истории чувашской музыки — важный вопрос для понимания развития древней и самобытной музыкальной культуры. Периодизация «всеобщей» истории чувашского музыкального искусства по М.Г.Кондратьеву: этапы «древней и средневековой этномузыкальной истории чувашей». Этапы развития национальной музыки Нового времени: период рубежа XIX—XX столетий, период становления национальной композиторской школы (20-е и 1 половина 30-х гг.), условно «регрессивный» период (2-я половина 30-х гг. — до конца 50-х гг.), период «оформления чувашской национальной композиторской школы» (60—первая половина 80-х гг.), новый «послеперестроечный» период (80—90-е г.).

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
7	2	72	16	24	-	32	Зачет
Итого	2	72	16	24	-	32	Зачет

Б1.В.01 Профессионально-предметный модуль

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы режиссуры и актерского мастерства» является дисциплиной профессионально-предметного модуля обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ (профиль) образовательной программы «Звукорежиссура зрелищных программ», очной формы обучения (Б1.О.01.01 Основы режиссуры и актерского мастерства). Изучается в 2 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является ознакомление с классическими основами актерской и режиссерской технологии, освоение приемов, форм и методов создания сценического образа.

Задачи:

- воспитание умения логически и последовательно действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- воспитание творческого воображения и фантазии;
- практическое освоение элементов актерского мастерства;
- практическое освоение метода действенного анализа пьесы и роли;
- умение создавать режиссерский замысел отрывка драматического, музыкально-драматургического произведений.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенций)		
	теоретический знает	модельный умеет	практический владеет
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) ИУК -3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. ИУК -3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.	навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукорежиссуры.	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно-

искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.			массовых программ, концертов.
Способен осуществлять результативное взаимодействие с творческим и техническим персоналом в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-2) ИПКР-2.1. Применяет стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ сценических искусств. ИПКР-2.2. Использует виды управленческих решений в области сферы культуры, формы их принятия и реализации.	виды управленческих решений в области звукорежиссуры сценических искусств, формы их принятия и реализации.	обосновывать стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области звукорежиссуры сценических искусств; оценить возможные последствия принимаемых решений для функционирования звукорежиссера; результативно осуществлять сотворчество с представителями других профессий в творческом коллективе; проявлять креативность профессионального мышления.	способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности новейшие достижения в области звукорежиссуры сценических искусств; способностью и готовностью создавать комфортную психологическую среду для участников мероприятия, анализ отечественного и зарубежного опыта, позволяющего максимально реализовать потенциал исполнителей.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Упражнения и этюды на элементы актерского мастерства.

Тема 1. Элемент действия – сценическое внимание.

Сосредоточенность внимания на внешних и внутренних объектах. Игры, собирающие и дисциплинирующие внимание. Развитие наблюдательности.

Тема 2. Элемент действия – память физических действий.

Одиночные и парные на работу с воображаемым предметом. Создание массового этюда из одиночных, парных упражнений на память физических действий на заданную тему.

Тема 3. Сценическое воображение.

Оправдание непроизвольной позы вымыслом воображения, созданием предлагаемых обстоятельств. Сочинение одиночных и групповых рассказов на тему картины, фотографии. Массовый этюд на основе не связанных друг с другом небольших физических действий.

Тема 4. Элемент действия – перемена отношения.

Упражнения на перемену отношений к предмету, месту действия, факту, партнеру. Создание внутреннего монолога.

Тема 5. Сценическое действие.

Определение действий глаголами, выражающими действие, а не чувства. Действие в условиях вымысла. Совершение действий в условиях повторности. Действие в условиях борьбы, конфликта.

Тема 6. Элемент действия – общение.

Этюды на взаимодействие с партнером в условиях оправданного молчания. Этюды с импровизированным текстом на основе событий. Массовые этюды на заданную тему.

Раздел 2. Упражнения и этюды на элементы режиссерского мастерства.

Тема 7. Упражнения на освоение выразительных средств режиссуры.

Упражнения на построение «статичного мгновения». Организация сценического пространства на заданную тему. Упражнения на создание с помощью выразительных средств «сценической атмосферы», темпо – ритма. Импровизации на использование «стиля» и «жанра» того или иного писателя.

Тема 8. Этюды на развитие режиссерской фантазии.

Создание этюдов на событие, идею басни, поговорки, пословицы. Инсценировки на основе литературных произведений, произведений изобразительного искусства. Репетиции экзаменационного показа.

Раздел 3. Работа режиссера с актером и актера над ролью.

Тема 9. Режиссерский анализ драматургического произведения.

Определение идейно – тематической основы драматургического произведения, основного конфликта, событий, эпизодов выбранной для постановки пьесы. Характеристика действующих лиц, изучение основных предлагаемых обстоятельств произведения. Выбор отрывков для постановки.

Тема 10. Режиссерский замысел и постановочный план.

Сценическая трактовка пьесы: актуальность, общее идейно – художественное истолкование спектакля. Определение темы, идеи и сквозного действия постановки. Образ, композиция спектакля пластическое решение, принципы художественного оформлении, создание атмосферы спектакля и отдельных сцен. Защита постановочного плана отрывки драматургического произведения.

Раздел 4. Работа режиссера над спектаклем.

Тема 11. Застольный период работы над спектаклем.

Читка и обсуждение пьесы. Распределение ролей. Разведка пьесы и роли умом. Создание биографий действующих лиц. Освоение внутреннего монолога.

Тема 12. Работа режиссера на сценической площадке.

Выход из-за стола, проверка логики действия физическим действованием через этюд с импровизированным текстом. Репетиции в выгородках. Работа над образом: перспектива роли, внутренняя и внешняя характерность. Репетиции на сцене. Создание монтировочных

выписок. Генеральная репетиция.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация, час	Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
2	2	72		40	-	32	Зачет
Итого	2	72		40	-	32	Зачет

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗВУКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физические основы звуковой электроники» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.В.01.02 Физические основы звуковой электроники). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль, изучается в 3 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Физические основы звуковой электроники» является формирование у студентов понимания основных форм и методов работы со звуком.

Задачи:

- научить пользоваться инструкциями по эксплуатации приборов;
- научить читать коммутационные схемы, коммутировать и эксплуатировать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование;
- научить осуществлять процесс звукозаписи в студийных и нестудийных условиях;
- дать теоретическое обоснование характера выполнения простейшего количественного описания физического процесса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ,	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукозаписи	пользоваться технологиями и оборудованием для звукозаписи; работать с мониторными, зальными и студийными микшерными (звукорежиссерскими) пультами, микрофонами,	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно массовых программ, концертов;

спортивно-туристических программ (ПКО-2) ИПКО-2.1. Использует технологии и оборудование для звукозаписи в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-2.2. Применяет технологии создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно - массовых программ, концертов. ИПКО-2.3. Осуществляет субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания		приборами обработки звука, использовать различные стереофонические системы; осуществлять процесс звукозаписи в студийных и внестудийных условиях; формировать и корректировать средствами звукового оборудования тембры составляющих звукового ряда сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания	приемами и технологиями настройки звукового оборудования; приемами и технологиями озвучивания и звукоусиления в закрытых помещениях и на открытых пространствах во время репетиций и выступлений (в зале и на сцене); приемами и технологиями обеспечения технического качества звукового ряда в процессе озвучивания и(или) звукоусиления сценического произведения; приемами и технологиями субъективного (слухового) и объективного (технического) контроля звукового ряда сценического произведения
Способен осуществлять монтаж звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-3) ИПКО-3.1. Понимает теорию и практику звукового монтажа. ИПКО-3.2. Применяет программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения	акустические основы звукорежиссуры; теорию и практику звукового монтажа	пользоваться современными аппаратно-программными звуковыми комплексами, применять программы монтажа и обработки звукового материала для создания звукового ряда сценического произведения; разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна сценического произведения; осуществлять музыкальное и шумовое оформление сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания; проявлять креативность профессионального мышления	приемами и технологиями монтажа речевых, шумовых и музыкальных фонограмм сценического произведения

Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера; слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; - работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы классической механики.

Тема 1. Кинематика.

1. Прямолинейное равномерное распространение звука.

2. Прямолинейное равноускоренное распространение звука.

3. Скорость распространения звука в твердом, жидком и газообразном агрегатном состоянии вещества.

4. Кинематические величины и выражения, описывающие распространение звуковой волны.

Тема 2. Динамика.

1. Физические законы, описывающие прямолинейное равномерное распространение звука.

2. Физические законы, описывающие прямолинейное равноускоренное распространение звука.

3. Учет сил сопротивления среды, в которой распространяется звуковая волна.

4. Закон сохранения импульса звуковой волны.

Тема 3. Энергия.

1. Виды энергии, которыми обладает звуковая волна.

2. Возможные переходы звуковой энергии в тепловую.

3. Закон сохранения энергии звуковой волны.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Основы теории колебаний

Тема 1. Колебания систем с одной степенью свободы.

1. Гармонические колебания.

2. Амплитуда колебаний.

3. Период колебаний.

4. Циклическая и круговая частота колебаний.
5. Начальная фаза колебаний.

Тема 2. Колебания систем с несколькими степенями свободы.

1. Уравнение Лагранжа II рода.

Раздел 3. Основы теории волн

Тема 1. Свойства плоских волн.

1. Общие свойства волновых процессов.
2. Плоская электромагнитная волна.
3. Уравнение плоской волны.
4. Поперечные и продольные волны.
5. Монохроматическая волна.
6. Фронт волны.

Тема 2. Неплоские волны.

1. Сферическая волна.
2. Цилиндрическая волна.
3. Уравнение Гельмгольца.

Тема 3. Дифракция волн.

1. Дифракция волн.

Тема 4. Интерференция волн.

1. Интерференция волн.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Основы электродинамики с схемотехники.

Тема 1. Электростатика.

1. Свойства и взаимодействие неподвижных зарядов.
2. Закон сохранения заряда.
3. Изолированная система.
4. Проводники, полупроводники, диэлектрики.
5. Виды электризации. Электризация за счет проводимости. Электризация трением. Электризация без влияния.
6. Электростатическое поле.
7. Поляризация.

Тема 2. Постоянный ток.

1. Однонаправленный ток.
2. Связь постоянного тока и электрического напряжения.
3. Закон Ома для участка цепи; для полной цепи.
4. Источники постоянного тока.
5. Направление постоянного тока в электроприборах и схемах.
6. Электродвижущая сила.
7. Применение постоянного тока.

Тема 3. Магнитное поле.

1.Характеристики магнитного поля.
2. Влияние магнитного поля на распространение звуковой волны.
3. Силы, действующие на звуковую волну в магнитном поле.
4. Ферромагнетики. Их свойства.
5. Изменение свойств ферромагнетиков под действием магнитного поля.
6. Ферро-магнитный резонанс.
7. Петля гистерезиса.

Тема 4. Переменный ток.

1. Отличие переменного тока от постоянного.
2. Общие понятия переменного тока.
3. Переменный синусоидальный ток.
4. Многофазный переменный ток.

5. Генерирование переменного тока.

Тема 5. Ток в средах.

1. Ток в металлах.
2. Ток в электролитах.
3. Ток в газах.
4. Ток в вакууме.
5. Ток в полупроводниках.

Интерактивные формы: лекция-беседа, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
3	2	72	16	24	-	32	зачет
Итого	2	72	16	24	-	32	зачет

ФОРТЕПИАНО

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Фортепиано» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – по программе специалитета 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.В.01.03 Фортепиано). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль, изучается на втором курсе, в 3, 4 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Фортепиано» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области игры на фортепиано в объеме, необходимом и достаточном для их будущей профессиональной деятельности, формирование и применение на практике знаний о существующих композиторских школах и музыкальных стилях, умения разбираться в форме и содержании исполняемых произведений, четкого представления об основных особенностях исполнения вокальных сочинений и фортепианных ансамблей.

Задачи:

– изучение фортепианной литературы и исполнение музыкальных произведений на высоком художественном уровне;

– развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер;

– развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, развитие культуры исполнительского интонирования;

– овладение звукоизвлечением на фортепиано.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять результативное взаимодействие с творческим и техническим персоналом в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-2) ИПКР-2.1. Применяет стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ сценических искусств ИПКР-2.2. Использует виды управленческих решений в области сферы культуры, формы их принятия и реализации.	виды управленческих решений в области звукорежиссуры сценических искусств, формы их принятия и реализации	- обосновывать стратегические, тактические и оперативные управленческие решения по ключевым аспектам профессиональной деятельности в области звукорежиссуры сценических искусств; - оценить возможные последствия принимаемых решений для функционирования звукорежиссера; - результативно осуществлять сотворчество с представителями других профессий в творческом коллективе; - проявлять креативность профессионального мышления	- способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности новейшие достижения в области звукорежиссуры сценических искусств; - способностью и готовностью создавать комфортную психологическую среду для участников мероприятия, анализ отечественного и зарубежного опыта позволяющую максимально реализовать потенциал исполнителей
Способен создавать художественный образ, творческую интерпретацию исполнения с помощью технических средств в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ (ПКР-3) ИПКР-3.1. Применяет навыки создания звукового образа традиционными выразительными средствами в	- технологии записи и озвучивания театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления	- применять технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ	- навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи

собственной творческой интерпретации ИПКР-3.2. Использует технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ.			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Работа над произведением

Определение стиля и жанра произведения. Музыкальная драматургия (принципы композиционного и тематического развития). Форма произведения. Характеристика музыкального образа. Художественные задачи, стоящие перед исполнителем. Средства музыкальной выразительности в создании художественного образа. Работа над качеством звука (нахождение звуковых аналогий в фортепианном звучании и звучании различных инструментов). Работа над нотным текстом (разбор, выучивание произведения по нотам, исполнение на память).

Интерактивные формы: работа над музыкально-исполнительскими задачами в произведениях сольного репертуара; беседа-опрос по теме «Исполнительский анализ музыкального произведения».

Раздел 2. Ансамблевое музицирование

Определение стиля и жанра произведения. Анализ каждой партии ансамбля в единой партитуре произведения (представление фортепианной фактуры как оркестровой партитуры и выявление роли того или иного инструмента в развитии музыкального образа). Выявление функций партий ансамбля в каждой единице музыкальной формы. Работа над нотным текстом (разбор и выучивание по нотам своей партии).

Работа над развитием чувства ансамбля: 1) На основе анализа функций обеих партий (главная, аккомпанирующая, равная) исполнение ансамбля педагогом и студентом; 2) Развитие умений одновременности во вступлении и завершении произведении, единого ощущения метра и ритма, слышания ансамбля в единстве звучания всей партитуры (позволяет определению необходимого звукового баланса между двумя партиями); 3) Использование средств музыкальной выразительности в создании художественного образа.

Интерактивные формы: работа над музыкально-исполнительскими задачами в произведениях ансамблевого репертуара; беседа-опрос по теме «Исполнительский анализ музыкального произведения».

Раздел 3. Исполнение аккомпанемента

Определение стиля и жанра произведения. Выявление роли аккомпанемента в произведении (подчинённая, ведущая, равная). Работа над нотным текстом (разбор, выучивание по нотам).

Работа над аккомпанементом в вокальном либо инструментальном произведении одновременно с солистом: 1) Развитие навыка исполнения вступления, проигрышей, заключения (включает определение драматургической функции каждого); 2) Развитие умения слышать трёхстрочную партитуру произведения (позволяет определить роль аккомпанемента в раскрытии идейно-эмоционального содержания произведения в каждый

момент развития музыкальной мысли), достижение единства в тембровом и временном звучании с солирующим инструментом; 3) На основе понимания роли аккомпаниатора (поддержка солиста) развитие умений поддерживать солиста на практике (помощь в наиболее важных драматургических моментах произведения – эмоциональных подъёмах, спадах, кульминациях).

Интерактивные формы: работа над музыкально-исполнительскими задачами в произведениях репертуара концертмейстера; беседа-опрос по теме «Исполнительский анализ музыкального произведения».

Раздел 4. Чтение с листа, транспонирование

Осознание важности систематической работы по чтению нот с листа для музыканта как средства развития умений и навыков для самостоятельной работы над музыкальным произведением. Осознанное прочтение нот (определение тональности, размера, темпа). Студент должен научиться играть, не глядя на клавиатуру, педализировать, полагаясь на собственное слуховое восприятие, предлагать свои аппликатурные решения. Анализ движения мелодии – поступенное движение вверх, поступенное движение вниз, скачки. Анализ ритмической группировки нот. Чтение с листа музыкальных произведений по принципу от простого к сложному, произведений фортепианной музыки, сочинений вокальной музыки. Транспонирование на секунду вверх и вниз.

Интерактивные формы: чтение с листа, транспонирование.

Раздел 5.Работа над техникой

Единство технического и художественного в музыкальном искусстве. Осознание необходимости технического развития музыканта. Сущность понятия «игровой аппарат исполнителя». Метод осмысленного освоения двигательных навыков. Понятие «правильное звукоизвлечение» на основе целостного подхода (соблюдение законов акустического звучания, физиологии, эстетики в процессе звукоизвлечения, анализ работы над звуком в вокальной и дирижёрской технике, на музыкальных инструментах, нахождение общего и различий). Работа над техникой в процессе изучения гамм и этюдов.

Интерактивные формы: игра упражнений, этюдов.

Раздел 6.Концертная деятельность

Основы теории подготовки к публичным выступлениям: знания психологии, физиологии высшей нервной деятельности, сущности артистизма (эмоциональное перевоплощение, убедительность, драматургическая ясность замысла, чувства меры и вкуса), режима дня исполнителя в день концерта, методики репетиционной работы и др. Выступление на зачетах, экзаменах, в концертах, участие в конкурсах.

Интерактивные формы: подготовка к публичным выступлениям в процессе овладения целостной формой произведения.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия					Консультации	Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Индивидуальные занятия, час			
	Трудоемкость							
	Зачетные единицы	Часы						
3	2	72		20	20	-	32	Зачет
4	3	108		40	20	10	2	Экзамен, 36
Итого	5	180		60	40	10	34	Экзамен, 36

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Звуковое оборудование» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.В.01.04 Звуковое оборудование). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль, изучается в 1-5 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Звуковое оборудование» является формирование у студентов понимания основных форм и методов работы со звуком.

Задачи:

- дать понимание возможностей современных технологий звукозаписи и воспроизведения звука;
- анализ звукорежиссуры как художественно-технологической и коммуникативной деятельности, направленной на формирование звукового пространства.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-2) ИПКО-2.1. Использует технологии и оборудование для звукозаписи в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-2.2. Применяет технологии создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно - массовых программ, концертов.	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукозаписи	пользоваться технологиями и оборудованием для звукозаписи; работать с мониторными, зальными и студийными микшерными (звукорежиссерскими) пультами, микрофонами, приборами обработки звука, использовать различные стереофонические системы; осуществлять процесс звукозаписи в студийных и внестудийных условиях; формировать и корректировать средствами звукового оборудования тембры составляющих звукового ряда сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно массовых программ, концертов; приемами и технологиями настройки звукового оборудования; приемами и технологиями озвучивания и звукоусиления в закрытых помещениях и на открытых пространствах во время репетиций и выступлений (в зале и на сцене); приемами и технологиями обеспечения технического качества звукового ряда в процессе озвучивания и(или) звукоусиления

ИПКО-2.3. Осуществляет субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания			сценического произведения; приемами и технологиями субъективного (слухового) и объективного (технического) контроля звукового ряда сценического произведения
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукорежиссуры	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно-массовых программ, концертов

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Звукотехнические комплексы

1. Структура канала звукопередачи.
2. Преобразования сигналов, связанные с изменением его физической природы.
3. Современное звукотехническое оборудование студий.
4. Компьютерные системы, используемые в звукорежиссуре.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Основные принципы устройства концертных комплексов

Что такое концертный комплекс. Концертный комплекс средней сложности. Мобильный концертный комплекс.

Тема 1. Микшерные пульты.

Чувствительность. Канальный эквалайзер. Многополосные регуляторы тембра. Квазипараметрический эквалайзер. Дополнительные функции микшерных пультов. Режимы «соло» и «громко». Дополнительные выходы. Задняя панель микшерного пульта. Дополнительные сведения

Тема 2. Эквалайзеры и их применение.

Графический эквалайзер. Параметрический эквалайзер. Анализаторы спектра. Дополнительные сведения.

Тема 3. Соединительные кабели и соединители.

Свёртывание и укладка соединительных кабелей. Укладка многопроводного соединительного кабеля. Соединители. Серьёзное исключение из правил – подключение акустических систем. Симметричные и несимметричные кабели. Международные стандарты. Дополнительные сведения.

Тема 4. Микрофоны.

Вокальные микрофоны. Микрофоны, предназначенные для озвучивания ударных установок. Микрофоны, предназначенные для приёма звуков музыкальных инструментов. Радиомикрофоны. Согласующие устройства. Дополнительные сведения.

Тема 5. Устройства обработки звука.

Аналоговые и цифровые линии задержки. Функционирование ленточного ревербератора RE-201.Цифровые линии задержки с цифровым управлением. Реверберация. Пружинный ревербератор. Цифровой ревербератор. Назначение звуковых эффектов. Звуковые эффекты, получаемые применением линии задержки. Реверберационные звуковые эффекты. Компенсация задержки звукового сигнала в концертном комплексе. Дополнительные сведения.

Тема 6. Сигнальные процессоры.

Компрессоры и лимитеры. Органы управления компрессора. Дополнительные органы управления компрессора. Применение компрессоров и лимитеров. Ограничители шума. Настройка ограничителя шума. Эксайтеры. Применение эксайтеров. Контрольные и измерительные устройства.

Тема 7. Усилители.

Включение и выключение усилителей мощности. Порядок устранения простейших неполадок усилителей мощности. Предельная мощность усиления. Мощность усилителя и сопротивление нагрузки. Согласование сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением усилителя. Дополнительные сведения.

Тема 8. Кроссоверы.

Активные кроссоверы. Пассивные кроссоверы. Преимущества, которые создаёт применение кроссоверов. Граничная частота и крутизна спада. Выбор кроссовера. Дополнительные функции кроссовера. Процессоры управления систем звуковоспроизведения.

Тема 9. Динамические головки и акустические системы.

Динамические головки. Рупорные акустические излучатели. Басовые рупорные акустические системы. Многополосные акустические системы. Фазировка динамических головок акустических систем. Зависимость уровня звукового давления системы звуковоспроизведения от расстояния. Дополнительные сведения.

Тема 10. Мониторные системы.

Сведение звука мониторной системы.

Тема 11. Компоновка и сборка концертного комплекса.

Выгрузка оборудования. Сборка системы. Использование рабочего пространства основного микшерного пульта. Правила группировки. Окончательная настройка звучания концертного комплекса. Электропитание концертного комплекса.

Тема 12. Сведение звука.

Создание звукового баланса.

Тема 13. Проблемы эксплуатации концертных комплексов.

Недостаточный уровень вокала. Технические неисправности.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	2	72	-	40	-	32	-
2	3	108	-	60	10	38	Экзамен, 36
3	3	108	-	60	10	38	Экзамен, 36
4	2	72	-	40	-	32	-
5	3	108	-	60	10	38	Экзамен, 36
Итого	13	468	-	260	30	178	Экзамен

ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Электронные музыкальные инструменты» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.В.01.05 Электронные музыкальные инструменты). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль, изучается в 7-9 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Электронные музыкальные инструменты» является сформировать у обучающихся представление об электронных музыкальных инструментах, а также о принципах работы с ними.

Задачи:

- изучении теоретических основ функционирования электронных музыкальных инструментов, их основных параметров и характеристик;
- освоении методов и способов использования возможностей электронных музыкальных инструментов, а также их применения в профессиональной музыкальной деятельности;
- совершенствовании исполнительских и музыкально-теоретических навыков студентов;
- формировании у студентов умений сбора и анализа информации, состоянии, проблемах и тенденциях развития электронных музыкальных технологий;
- развитии у студентов навыков работы с электронными музыкальными инструментами.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в области	акустические основы звукорежиссуры;	пользоваться технологиями и оборудованием для звукозаписи;	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических

театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-2) ИПКО-2.1. Использует технологии и оборудование для звукозаписи в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-2.2. Применяет технологии создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно - массовых программ, концертов. ИПКО-2.3. Осуществляет субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания	технологии и инструментарий звукозаписи	работать с мониторными, зальными и студийными микшерными (звукорежиссерскими) пультами, микрофонами, приборами обработки звука, использовать различные стереофонические системы; осуществлять процесс звукозаписи в студийных и внестудийных условиях; формировать и корректировать средствами звукового оборудования тембры составляющих звукового ряда сценического произведения; осуществлять субъективный (слуховой) и объективный (технический) контроль звучания	средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно массовых программ, концертов; приемами и технологиями настройки звукового оборудования; приемами и технологиями озвучивания и звукоусиления в закрытых помещениях и на открытых пространствах во время репетиций и выступлений (в зале и на сцене); приемами и технологиями обеспечения технического качества звукового ряда в процессе озвучивания и(или) звукоусиления сценического произведения; приемами и технологиями субъективного (слухового) и объективного (технического) контроля звукового ряда сценического произведения
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-	акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукорежиссуры	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно-массовых программ, концертов

техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.			
Способен создавать художественный образ, творческую интерпретацию исполнения с помощью технических средств в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ (ПКР-3) ИПКР-3.1. Применяет навыки создания звукового образа традиционными выразительными средствами в собственной творческой интерпретации ИПКР-3.2. Использует технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ.	технологии записи и озвучивания театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ; современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления	применять технические средства в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ	навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; навыками работы с современными приемами звукозаписи

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Электромузыкальные инструменты

Тема 1. Вводная лекция. Определение «электромузыкальные инструменты» (ЭМИ).

Краткая историческая справка. Общие принципы работы ЭМИ. Основные сведения из музыкальной акустики и теории звука.

Тема 2. Терменвокс.

Появление инструмента. Принцип работы. Усовершенствование инструмента. Использование терменвокса в концертной практике. Исполнители – Л. Кавина, К. Рокмор, П. Термен. Современное использование инструмента.

Тема 3. Электроорган.

Изобретение инструмента. История развития. Принцип работы электрооргана. Цифровые эмуляторы органа Хаммонда.

Тема 4. Электропианино (Rhodes Piano).

Изобретение инструмента. История развития. Принцип работы электропианино. Цифровые эмуляторы Rhodes Piano.

Тема 5. Графический звук, синтезатор АНС. Звуковое кино.

Рождение и развитие идеи графического звука. Рисованный орнаментальный звук Арсения Авраамова. Николай Войнов, «Нивотон», «бумажный звук». Евгений Шолпо, автоматизированный «бумажный звук» и «вариофон». Борис Янковский, спектральный анализ, синтоны и спектральные мутации. Евгений Мурзин и синтезатор «АНС». История и сущность изобретения, принцип работы. Первая студия электронной музыки при музее Скрябина.

Тема 6. Электрогитары.

Изобретение первой электрогитары. История развития инструмента. Производство электрогитар в СССР. Типы гитар. Классификация по различным признакам. Эффекты для электрогитары. Гитарные педали и процессоры. Обработка гитарного звука.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Синтез

Тема 7. Теории синтеза. Методы синтеза и преобразования звука.

Аддитивный метод синтеза. Гармонический синтез тембра. Субтрактивный синтез. FM-аддитивный метод синтеза. Волновой синтез. Волновые таблицы (Wave Table). Технологии семплирования. Метод физического моделирования. Оцифровка звука. Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразования.

Тема 8. Клавишные синтезаторы.

История возникновения и развития. Классификация. Общие технические характеристики. Специализированные синтезаторы. Синтезаторы-вокодеры. Исполнительские синтезаторы. Рабочие станции. Обучающие синтезаторы. Интерактивные рабочие станции. Синтезаторы-аранжировщики. Цифровые рояли и клавиновы.

Тема 9. Электронные ударные инструменты.

История появления электронных барабанов. Принцип работы. Датчик – триггер. Резиновые и сетчатые пады. Секвенсор в электронных барабанных установках. Драм-машины.

Тема 10. Измерители и анализаторы.

Измерители уровня аудиосигнала. Динамический уровень аудиосигнала. Квазипиковый измеритель. Измеритель квазисреднего значения. Анализаторы спектра аудиосигнала. Амплитудный и фазовый спектры сигнала. Мгновенный спектр. Дискретное преобразование Фурье. Алгоритм быстрого преобразования Фурье. Анализаторы качества стереосигнала.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
7	2	72	16	24	-	32	зачет
8	2	72	16	24	-	32	зачет
9	4	144	32	48	10	54	экзамен, 36
Итого	8	288	64	96	10	118	Зачет, экзамен

Б1.В.01.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)

ОЗВУЧИВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ И ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Озвучивание открытых пространств и закрытых помещений» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.В.01.ДВ.01.01

Озвучивание открытых пространств и закрытых помещений). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль (Дисциплина (модуль) по выбору Б1.В.01.ДВ.01), изучается в 9 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Озвучивание открытых пространств и закрытых помещений» является изучение специфических особенностей озвучивания открытых концертных площадок и закрытых помещений.

Задачи:

- сформировать у студентов умения сбора и анализа информации, состояния, проблемах и тенденциях озвучивания пространств;
- освоить процесс озвучивания открытых концертных площадок и закрепить полученные знания на практике.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен создавать художественное звучание сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-4) ИПКО-4.1. Использует приемы и технологии трансляции звукового ряда сценического произведения на высоком техническом и художественном уровне. ИПКО-4.2. Создает необходимый динамический и частотный баланс звукового ряда, а также пространственное впечатление, соответствующие художественному замыслу сценического произведения. ИПКО-4.3. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве.	современные проблемы создания и использования звукоряда и фонограмм в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ	создавать необходимый динамический и частотный баланс звукового ряда, а также пространственное впечатление, соответствующие художественному замыслу сценического произведения; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; создавать финальный звуковой ряд сценического произведения из имеющихся звуковых компонент	приемами и технологиями разработки совместно с режиссером (продюсером) концепции звукового решения сценического произведения; приемами и технологиями трансляции звукового ряда сценического произведения на высоком техническом и художественном уровне; приемами и технологиями контроля качества звукового ряда сценического произведения; приемами и технологиями оценки качества звукового ряда сценического произведения.
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства,	Акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукорежиссуры	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических

культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.			постановок, культурно-массовых программ, концертов
Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера; слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; - работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Озвучивание открытых пространств и закрытых помещений

Тема 1. Особенности работы со звуком в открытом пространстве.

1. История озвучивания открытых пространств.

2. Принципы построения систем озвучивания открытых пространств.

3. Принципы построения систем озвучивания и звукоусиления закрытых пространств (концертные залы, кинотеатры, конференц-системы, концертно-спортивные комплексы, аудитории и др.)

4. Электроакустическая аппаратура для систем озвучивания и звукоусиления.

5. Системы управления акустическими характеристиками помещении

6. Пути и перспективы создания трехмерного звукового виртуального пространства.

Тема 2. Принципы построения систем озвучивания открытых пространств

1. Основные показатели систем озвучивания. Классификация.

2. Особенности озвучивания открытых пространств. Требования. Параметры.

3. Сосредоточенные, зональные, распределенные системы озвучивания.

4. Методы расчета систем озвучивания открытых пространств. Примеры реализации.

Тема 3. Принципы построения озвучивания и звукоусиления закрытых пространств

1. Основные принципы построения систем озвучивания в закрытых помещениях. Распределенные и сосредоточенные системы.

2. Системы озвучивания в залах для речи, музыки, многоцелевого назначения. Способы проектирования и методы оценки.

3. Системы звукоусиления. Акустическая обратная связь. Способы подавления.

4. Методы измерений. Оценки разборчивости речи. Методы оценки качества звука.

5. Конференц-системы. Системы перевода речей.

Тема 4. Электроакустическая аппаратура для систем озвучивания и звукоусиления

1. Параметры электроакустической аппаратуры.

2. Классификация электроакустической аппаратуры.

3. Основы устройства электроакустической аппаратуры.

5. Основные виды электроакустической аппаратуры (звуковые колонки, настенные, потолочные и портальные акустические системы и тд.)

Тема 5. Системы управления акустическими характеристиками помещений.

1. Системы искусственной реверберации. Механические, электронные и цифровые реверберaторы.

2. Системы амбиофонии.

3. Цифровые адаптивные процессоры для управления структурой реверберационного процесса в помещении.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
9	3	108	-	60	10	38	Экзамен, 36
Итого	3	108	-	60	10	38	Экзамен

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ШУМОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технология и практика шумового оформления» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных

программ, очной формы обучения (Б1.В.01.ДВ.01.02 Технология и практика шумового оформления). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль (Дисциплина (модуль) по выбору Б1.В.01.ДВ.01), изучается в 9 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Технология и практика шумового оформления» является воспитание компетентного и современного музыканта, разбирающегося во всех направлениях теории и практики шумового оформления с практическим применением электронно-музыкального инструментария.

Задачи:

– формирование знаний в теории и практики шумового оформления навыков и умений: владение приёмами и способами шумового оформления;

– формирование умений профессионально и грамотно использовать знания вобласти теории шумового оформления и применять в процессе озвучивания и записи культурно-массовых представлений и концертных программ;

– создавать новые формы шумового оформления.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен создавать художественное звучание сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-4) ИПКО-4.1. Использует приемы и технологии трансляции звукового ряда сценического произведения на высоком техническом и художественном уровне. ИПКО-4.2. Создает необходимый динамический и частотный баланс звукового ряда, а также пространственное впечатление, соответствующие художественному замыслу сценического произведения. ИПКО-4.3. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве.	современные проблемы создания и использования звукоряда и фонограмм в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ	создавать необходимый динамический и частотный баланс звукового ряда, а также пространственное впечатление, соответствующие художественному замыслу сценического произведения; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; создавать финальный звуковой ряд сценического произведения из имеющихся звуковых компонент	приемами и технологиями разработки совместно с режиссером (продюсером) концепции звукового решения сценического произведения; приемами и технологиями трансляции звукового ряда сценического произведения на высоком техническом и художественном уровне; приемами и технологиями контроля качества звукового ряда сценического произведения; приемами и технологиями оценки качества звукового ряда сценического произведения.
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление	Акустические основы звукорежиссуры;	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое	приемами и технологиями создания комплекса

сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.	технологии и инструментарий звукорежиссуры	оборудование и системы звукоусиления	звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно-массовых программ, концертов
Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера; слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; - работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Технология и практика шумового оформления

Определение формата, жанра и стиля произведения, удаление лишнего. Первичный этап работы при сведении, уровневый и музыкальный баланс. Работа над тембрами. Работа с динамическими средствами обработки. Работа над стереофоническим образом.

Организация планов инструментов. Пространство, как объединяющее средство: ранние отражения и эффекты, основанные на них. Пространство, определяющее нахождение слушателя, противофазные эффекты Специальные эффекты: дилэи, свиперы, вокодеры, биткаршеры. Постпродакшн как художественно-выразительное средство. Хук, как индивидуальный характерный прием нестандартного звучания. Художественная оценка сведения, вовлеченность.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
9	3	108	-	60	10	38	Экзамен, 36
Итого	3	108	-	60	10	38	Экзамен

Б1.В.01.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)

ЗВУКОВОЙ ДИЗАЙН

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Звуковой дизайн» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.В.01.ДВ.02.01 Звуковой дизайн). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль (Дисциплина (модуль) по выбору Б1.В.01.ДВ.02), изучается в 9 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Звуковой дизайн» является формирование необходимых компетенций по созданию, записи и манипуляциям со звуковыми эффектами для любых мультимедийных сред, видео, анимации, видео игр, программного обеспечения.

Задачи:

- сформировать у студентов умения сбора и анализа информации из существующих в библиотеках эффектов и максимально эффективной работать с ними;
- ознакомиться со спецификой оборудования для полевых и студийных сессий записи собственных звуков, системами шумоподавления и реализации эффектов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического	Акустические основы звукорежиссуры;	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических

произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.	технологии и инструментарий звукорежиссуры	звукоусиления	средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно-массовых программ, концертов
Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера; слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; - работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Звуковое оформление.

История звукового оформления. Саунд-дизайн в театре, радио, кинематографе, телевидении и современных мультимедийных продуктах. Типология эффектов. Источники.

Аппаратное и программное обеспечение.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Управление звуковыми эффектами

Виртуальные инструменты обработки. Обработка эффектов: технологии шумоподавления, эквализация. Создание новых звуковых значений - трансформация, переработка, комбинирование готовых эффектов. Компонентные звуки. Принципы элементарной теории музыки в создании шумовых звуков. Сведение и мастеринг в работе с эффектами.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 3. Запись шумов

Аппаратное обеспечение: студийная запись; подготовленная полевая запись; случайные сессии. Фоули: история; технологии; методология. Обработка и преобразование подделанных звуков. Запись, обработка и преобразование голосовых записей. Полевая запись: методология, погодные условия, помещения с неполезными источниками шума.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 4. Звуки с музыкальной составляющей

Физическое моделирование звуков: погодные явления, животные, индустриальные звуки, оружие. Преобразование и трансформация реальных звуков. Использование музыкальных инструментов для поддержки шумовых компонентных звуков. Специфика выбора музыкальных звуков.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 5. Интерактивный звук

Основы программирования звука. Технологии интеграции. Звук в виртуальном пространстве. Эффекты, генерируемые в реальном времени. Рандомизация. Кинетическое аудио.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
9	3	108	-	60	10	38	Экзамен, 36
Итого	3	108	-	60	10	38	Экзамен

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗРЕЛЕЩНЫХ ИСКУССТВ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Техника и технология зрелищных искусств» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (Б1.В.01.ДВ.02.02 Техника и технология зрелищных искусств). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль (Дисциплина (модуль) по выбору Б1.В.01.ДВ.02), изучается в 9 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Техника и технология зрелищных искусств» является дать студентам теоретические знания о современных технических средствах и технологиях, используемых в праздничной культуре, подготовить студентов к комплексному использованию технических средств звуко-, свето- и проекционной техники в своей профессиональной деятельности.

Задачи:

- овладеть элементарными навыками режиссерского мышления в применении современных технических средств

и спецэффектов;

- формирование знания о формах праздничного действия и возможности использования в их подготовке

современных технических средств;

- выработка навыков владения функциональными компонентами современных праздников;

- освоение понятийного аппарата специалиста в области зрелищных искусств.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ (ПКО-1) ИПКО-1.1. Использует технологии и инструментарий звукорежиссуры в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ. ИПКО-1.2. Настраивает совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления.	Акустические основы звукорежиссуры; технологии и инструментарий звукорежиссуры	настраивать совместно с инженерно-техническим персоналом звуковое оборудование и системы звукоусиления	приемами и технологиями создания комплекса звукотехнических средств, необходимых для проведения сценических постановок, культурно-массовых программ, концертов
Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых	акустические основы звукорежиссуры; музыкальную акустику; психоакустику; режиссуру и мастерство актера;	формировать грамотную оценку художественной и технической стороны звучания; консультировать сотрудников по вопросам качества	приемами и технологиями оценки качества звучания согласно протоколам оценки; способностью и готовностью

представлений и программ (ПКР-1) ИПКР-1.1. Формирует грамотную оценку художественной и технической стороны звучания. ИПКР-1.2. Ориентируется в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве, методах звукорежиссерской работы. ИПКР-1.3. Использует приемы и технологии оценки качества звучания согласно протоколам оценки в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.	слуховой анализ; звукорежиссуру театральных постановок; звукорежиссуру концертных программ; звукорежиссуру культурно-массовых представлений	звучания; - работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве; ориентироваться в стилях и методах звукорежиссерской работы	консультировать сотрудников по вопросам качества звучания; способностью и готовностью к взаимодействию с другими структурными подразделениями, участвующими в процедуре экспертной оценки; способностью и готовностью формировать суждения о качестве и художественном уровне продукта деятельности звукорежиссера

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Роль технических средств в современной праздничной культуре

Тема 1. Художественно-выразительные возможности режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Сценарно-режиссерский замысел и комплексное применение технических средств. Режиссерский прием. Постановочный план в использовании тех. средств. Выразительные средства спецэффектов для создания праздничной атмосферы. Образ. Композиционное размещение спецэффектов в празднично-игровом пространстве.

Тема 2. Монтаж спецэффектов со звуко-светотехникой.

Особенности драматургии праздника. Эмоциональное воздействие на зрителя. Методы монтажа. Особенности и приемы подбора музыкального материала. Динамика действия.

Тема 3. Генераторы эффектов.

Генераторы тяжелого дыми для производства снега, мыльных пузырей. Комбинированное использование дымовых цветовых эффектов.

Тема 4 Лазерная техника.

Разновидности. Специфические условия применения на открытом воздухе и в закрытом пространстве. Элементы лазерной проекции. Изобразительно-эмоциональные возможности лазерной графики и компьютерной мультипликации.

Тема 5. Водометная техника.

Виды и возможности использования в зрелище Фонтаны. «Радужное марево». Водные завеси и экраны Монтаж со звуком.

Тема 6. Новые сценические конструкции.

Сценическая площадка и ее особенность. Сценическое пространство. Геометрические особенности пространства. Перспектива.

Тема 7. Сигнальные пиротехнические изделия.

Факелы. Фальшвееры. Сигнальные изделия. Общее понятие об изготовлении. Разнообразие использования. Факельное шествие как эмоциональный компонент праздничного действия.

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

Раздел 2. Инновационные технические средства и их использование в зрелищных искусствах

Тема 1 Технологические зрелищные основы праздничных спецэффектов.

Простейшие элементы и основные разновидности паркового фейерверка. История возникновения. Фонтан, свечи, римские свечи, фигуры, китайские колеса и др.

Тема 2. Видеопроекционные и плазменные комплексы.

Прямая проекция. Рирпроекция. Специфика плазменных экранов. Режиссерский план в работе с группой проекционных комплексов

Тема 3. Съемка, монтаж кино-видеоматериала.

Обслуживание съемочной техники. Предварительный монтаж, чистовой монтаж, озвучание материала. Монтажный лист

Тема 4. Применение компьютерных технологий для презентаций.

Программы демонстрации презентаций. Подбор музыкального материала.

Тема 5. Режиссура спецэффектов.

Выразительные средства. Композиционное построение. Работа с командой. Сценарий и его особенности. Документация.

Тема 6. Пусковые устройства.

Фейерверочные транспортно-пусковые комплексы. Основы пуска фейерверочных изделий. Комбинированные фигуры, открытки, надписи, рисунки на открытых площадках и в помещении. Мортиры и пусковые платформы. Техники безопасности. Смета. Транспортировка

Тема 7. Организационное обеспечении в режиссуре спецэффектов.

Экономическое обоснование. Проектирование заказа и организация производства необходимых средств. Документация

Интерактивные формы: творческое задание, ответы на вопросы (устно / письменно).

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Консультации	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
9	3	108	-	60	10	38	Экзамен, 36
Итого	3	108	-	60	10	38	Экзамен

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВОАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Цель и задачи дисциплины

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня сформи-рованности комплекса универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-петенций специалиста, выявляющих подготовленность студентов к решению профессио-нальных практических и творческих задач, установленных ФГОС ВО по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Задачи:

– дать объективную оценку наличию у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к осуществлению профессиональной деятельности в областях и сферах профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по дан-ной специальности;

– итоговый контроль и определение уровня подготовленности выпускника к решению типов задач профессиональной деятельности, определенных ФГОС ВО и установленных ОПОП по данной специальности.

2. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в Блок 3 основной профессиональной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Государственная итоговая аттестация, являющаяся обязательным компонентом ФГОС ВО, завершает процесс освоения ОПОП и проводится по окончании 5 курса. Для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации в течение 10 семестра студенты должны обобщить и систематизировать знаниевый и деятельностный компоненты компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ. Подготовка и прохождение государственной аттестации опирается на результаты обучения, сформированные в процессе освоения дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах, а также прохождения различных видов учебной и производственной практик. Государственной итоговой аттестацией процесс освоения ОПОП завершается.

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 ЗЕ, из них:

- подготовка к сдаче государственного экзамена – 2 ЗЕ;
- сдача государственного экзамена – 2 ЗЕ;
- подготовка к защите выпускной квалификационной работы – 3 ЗЕ;
- процедура защиты выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ.

Формы проведения ГИА:

а) государственный экзамен

б) защита выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов и примерной основной профессиональной образовательной программы:

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-стемного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-турного взаимодействия.

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

УК-8 – Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной сре-ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-9 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, тер-роризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной дея-тельности.

ОПК-1 – Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования.

ОПК-2 – Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств.

ОПК-3 – Способен к педагогической деятельности в сфере профессиональной деятельно-сти.

ОПК-4 – Способен руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности на основе норм социальной и этической ответственности.

ОПК-5 – Способен ориентироваться в проблематике современной государственной куль-турной политики Российской Федерации.

ОПК-6 – Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ПКО-1 – Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произ-ведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ.

ПКО-2 – Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в об-ласти театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представле-ний и концертных программ, спортивно-туристических программ.

ПКО-3 – Способен осуществлять монтаж звукового ряда сценического произведения в об-ласти театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представле-ний и концертных программ, спортивно-туристических программ.

ПКО-4 – Способен создавать художественное звучание сценического произведения в обла-сти театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ.

ПКО-5 – Способен выполнять под научным руководством исследования в области музы-кального исполнительства и музыкального образования.

ПКР-1 – Способен осуществлять экспертную оценку звучания сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.

ПКР-2 – Способен осуществлять результативное взаимодействие с творческим и техниче-ским персоналом в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и программ.

ПКР-3 – Способен создавать художественный образ, творческую интерпретацию исполне-ния с помощью технических средств в целях передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, культурно-массовых и зрелищных действ.

ПКР-4 – Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки.

4. Содержание дисциплины

Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер, поскольку для достижения результатов, предусмотренных содержанием программы ГИА, студент должен

аккумулировать знания и практические навыки, полученные в процессе освоения целого ряда дисциплин: Создание мультимедийных проектов, Слуховой анализ, Психоакустика, Теория и практика звукового монтажа, Звукозапись в студии, Звукорежиссура концертных программ, театральных постановок и массовых праздников, Озвучивание открытых пространств и закрытых помещений, Звуковое оборудование, Технологическая практика.

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля по семестрам		
			Зачет	Зачет с оценкой	Экзамен
Общая трудоемкость	9	324			10 семестр
Консультации					

ФТД.В.01 Факультатив

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Продвижение в социальных сетях» является дисциплиной организационно-управленческого модуля части, формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД. Факультативы основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (ФТД.В.01.ДВ.01.01 Продвижение в социальных сетях). Изучается в 1–3 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Продвижение в социальных сетях» является научить студентов основным приемам работы с социальными сетями.

Задачи:

– формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, необходимых для работы в социальных сетях;

– развитие интереса к области использования социальных медиа в практической деятельности, связанной с коммуникациями;

– стимулирование творческого подхода к работе в области социальных сетей;

– формирование знаний, умений и навыков использования современного инструментария при работе с социальными сетями, в частности, используемого для размещения контента, анализа ключевых показателей эффективности и мониторинга.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический знает	модельный умеет	практический владеет
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на	– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов	– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную	– навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей

основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	деятельности и требований рынка труда	деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	профессионального роста

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Социальные сети в контексте информационного общества

Тема 1. Понятие социальных сетей в контексте информационного общества.

Изменения принципов распространения информации. Цели и задачи курса. Понятие социальных сетей в контексте информационного общества. Влияние социальных сетей на механизмы распространения информации в обществе. Влияние социальных сетей на общество в целом. Психологические аспекты. Области использования социальных сетей. Коммуникации, PR, продвижение.

Тема 2. Области использования социальных сетей для конкретных целей и задач.

Использование социальных сетей в различных областях. Воздействие на пользователей через социальные сети.

Тема 3. История национальных и транснациональных социальных сетей.

Карта основных транснациональных социальных сетей. Отличия социальных сетей по аудитории и назначению. Предпосылки появления социальных сетей в различных политических условиях и на различных уровнях развития общества. Основные социальные сети в пространстве СНГ, их отличия и специфика. Основные российские социальные сети, особенности аудиторий в них. Специфика российской аудитории в транснациональных социальных сетях. Влияние социальных сетей на развитие общества в разных странах.

Раздел 2. Маркетинг в социальных сетях

Тема 4. Маркетинг в социальных медиа: основные понятия

Использование классического маркетинга при работе в социальных сетях. Сегментация аудитории. Анализ аудитории. SMM как совокупность мер по продвижению товаров, услуг, брендов, формированию имиджа и анализу аудитории. Использование рекламного инструментария при работе с социальными сетями. Отличия маркетинговых приемов в разных социальных сетях. Стратегия и методы вирусного маркетинга в социальных сетях. Особенности скрытого маркетинга.

Тема 5. Особенности аудиторий социальных сетей.

Принципы анализа аудитории в социальных сетях. Особенности восприятия информации аудиториями разных социальных сетей. Переупаковка контента для разных

социальных сетей исходя из предпочтений аудитории и паттернов ее поведения. Социально-демографические и географические характеристики аудитории социальных сетей.

Раздел 3. Продвижение СМИ в социальных сетях, влияние социальных сетей на аудиторию

Тема 6. Способы продвижения СМИ в социальных сетях.

Выбор стратегии и площадок присутствия. Благоприобретения СМИ, цели и задачи. Отличия продвижения СМИ от продвижения продуктов.

Тема 7. Влияние социальных сетей на аудиторию, контент, технологии СМИ.

Влияние социальных сетей на работу журналиста и редакции. SMM как новая профессия. Типы контента СМИ для социальных сетей, переупаковка и создание специального контента. Ключевые показатели эффективности работы в социальных сетях. Показатели для постоянного, ежедневного, еженедельного мониторинга. Вовлеченность, конверсия, лояльность, стоимость подписчика. Анализ ключевых показателей для заказчика и для самостоятельного контроля.

Тема 8. Использование социальных сетей как источников информации для СМИ. Работа с негативом.

Поиск информации, работа с очевидцами, работа с пользовательским контентом. Работа с негативом, понятие «обратной связи» в социальных сетях. Причины появления негатива. Естественный негатив. Направленный негатив. Методики определения источников негатива. Методики нейтрализации негатива. Работа с лидерами мнений и бренд-амбассадорами.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	1	36	8	12	–	16	зачет
2	1	36	8	12	–	16	зачет
3	1	36	8	12	–	16	зачет
Итого	3	108	24	36	–	48	зачет

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной по выбору 1, части, формируемой участниками образовательных отношений раздела ФТД. Факультативы основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ специализации Звукорежиссура зрелищных программ, очной формы обучения (ФТД.В.01.ДВ.01.02 Управление проектами). Изучается в 4-5 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у студентов знаний теории и практических аспектов о специфике управления проектами в сфере культуры в контексте реализации государственной политики в отрасли.

Задачи:

- формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам управления проектами;
- формирование способности работы с основными источниками экономической информации по дисциплине;
- формирование умений и навыков ориентироваться в ситуации на современном артрынке;

принимать управленческие решения в соответствие с современной исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке, и осуществлять руководство проектами и программами в области культуры

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2) ИУК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта. ИУК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует	принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности	разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения, уметь предвидеть результат деятельности и	навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения, навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов
необходимые ресурсы. ИУК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта		планировать действия для достижения данного результата, прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности	

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Культура как область проектной деятельности

Культура как процесс (и качество) человеческой деятельности. Материальный уровень культуры. Инфраструктурный уровень понимания культуры. Управление проектами в системе менеджмента культуры. Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Базовые понятия в управлении проектами

Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. Структура и содержание элементов. Типы проектов. Масштаб (размер) проекта. Окружение проектов.

Классификация базовых понятий управления проектами. Управляемые параметры проекта. Проектный цикл. Функции и подсистемы управления проектами. Основные участники проекта. Функции и роль в разработке и выполнении.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Процессы управления проектами

Процессы управления субъектами и объектами проекта. Процессы инициации, планирования, организации, контроля выполнения проекта, управления предметной областью проекта, управление продолжительностью, стоимостью и финансированием проекта, управление качеством, риском, человеческими ресурсами, коммуникациями, поставками и контрактами, изменениями, безопасностью и конфликтами в проекте. Календарно-сетевое планирование проекта. Построение календарного плана. Сетевые модели проекта, оптимизация сетевых моделей. Двойная сетевая модель распределения ресурсов в проекте.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Разработка проекта

Разработка концепции и начальная фаза проекта. Построение организационных структур управления проектами. Источники финансирования и маркетинг проекта. Планирование проекта. Оценка эффективности проекта. Организационные механизмы управления проектами. Механизмы формирования состава исполнителей проекта. Надёжность проекта. Механизмы страхования. Механизмы распределения ресурсов. Механизмы распределения затрат. Механизмы стимулирования. Механизмы смешанного финансирования. Механизмы самоокупаемости. Метод «затраты эффект».

Противозатратные механизмы. Механизмы согласия.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Оперативное управление проектами

Методика освоенного объема. Механизмы опережающего самоконтроля.

Компенсационные механизмы. Оперативное управление продолжительностью проекта. Дополнительные соглашения. Шкалы оплаты. Точки контроля.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 6. Бизнес-планирование

Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область применения и целевая аудитория, разделы.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 7. Специфика управления проектами

Специфика управления проектами различных типов. Особенности управления организационных, образовательных, научных, инновационных, корпоративных.
Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 8. Критерии оценивания проектной работы

Метод экспертных оценок в проектировании. Другие системы (взаимооценка, самооценка, рейтинговая оценка и т.д.) оценивания проектов. Дополнительные результаты проектной деятельности – изменения личности самого проектанта.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	1	36	8	12	-	20	Зачет, 16
5	1	36	8	12	-	20	Зачет, 16
Итого	2	72	16	24	-	40	Зачет, 32

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Финансовая грамотность» является дисциплиной по выбору 1 (ДВ.1) части, формируемой участниками образовательных отношений раздела «ФТД. Факультативы основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (ФТД.В.01.ДВ.01.01 Продвижение в социальных сетях). Изучается в 6 семестре.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью учебной дисциплины «Финансовая грамотность» является формирование культуры экономического мышления в области экономической и финансовой грамотности, необходимых для ориентации и социальной адаптации студентов к происходящим изменениям в жизни общества, освоение общих принципов разумного финансового поведения человека, приобретение профессиональных навыков и формирование необходимых компетенций.

Задачи:

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и финансовой информации;
- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений;
- приобретение базовых представлений о рыночной экономике, институтах рынка, знаний о закономерностях функционирования современной экономики на микроуровне и макроуровне;
- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области социального обеспечения, занятости, доходов;
- выработка у студентов способности к самостоятельной активной деятельности, направленной на непрерывное обновление и обогащение знаний.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) ИУК-3.1. Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.	особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет	характеризовать организовать собственное социальное взаимодействие в команде; определять свою роль в команде; принимать рациональные	навыками организации работы в команде для достижения общих целей; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики
ИУК-3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях	решения и обосновывать их; планировать последовательность шагов для достижения заданного результата	
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9) ИУК-9.1 Владеет теоретикометодологическими основами экономических знаний для принятия решений в различных сферах жизнедеятельности. ИУК-9.2 Обосновывает принимаемые экономические решения в различных областях жизнедеятельности с учетом сложившейся ситуации. ИУК-9.3 Обладает навыками принятия экономических и финансовых решений на	экономические термины; категории экономических ресурсов; виды затрат; показатели финансовых результатов экономической деятельности; показатели эффективности использования экономических ресурсов	планировать экономические ресурсы; рассчитывать издержки для обоснования экономических решений; рассчитывать показатели результативности принимаемых экономических решений	навыками анализа результатов экономических расчетов; навыками формулировки соответствующих выводов; навыками принятия обоснованных экономических и финансовых решений

основе анализа производственных показателей.			

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Личный бюджет и финансовое планирование

Домохозяйство как экономическое понятие: сущность, ресурсы и основные экономические функции. Бюджет домашнего хозяйства. Доходы домашнего хозяйства. Расходы домашнего хозяйства. Понятие потребительской корзины и прожиточного минимума. Сбережения и накопления. Причины образования дефицита семейного бюджета и способы его преодоления.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Денежная система и денежный рынок. Мировые деньги и валютный рынок

Понятие и функции денег. Формы и виды денег. Понятие денежной системы; денежная масса, денежные агрегаты. Понятие рынка денег и его основные инструменты. Инфляция: понятие, виды, методы измерения, причины и последствия. Государственная антиинфляционная политика. Мировые валюты, валютный курс и его режимы, валютная котировка, конвертируемость валют. Валютный рынок: понятие, субъекты и объекты, особенности, функции. Валютная система. Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Банковская и кредитная системы РФ

Банковская система РФ: понятие, уровни, функции, принципы построения и функционирования. Центральный банк РФ и его роль в финансовой системе страны. Денежно-кредитная политика. Кредитная организация: понятие и виды. Банковские операции и банковские продукты физическим лицам. Кредитный рынок: понятие, особенности, функции. Понятие и функции кредита. Принципы кредитования. Виды кредитов физическим лицам. Этапы выдачи кредита. Понятие и виды банковских вкладов физических лиц. Понятие банковского процента и виды процентных ставок.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Фондовый рынок и инвестиционные институты

Понятие, элементы и функции фондового рынка. Типология рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы и посредники. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их характеристики. Стоимость и рыночная цена ценных бумаг. Доходность ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг.

Инвестиционные институты.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Финансы государства и бюджетная политика

Сущность и функции финансов. Государственный бюджет и его роль в экономике. Доходы государственного бюджета, их структура. Расходы государственного бюджета. Элементы государственных расходов. Изменение государственных расходов и их влияние на объем национального производства и занятость. Дефицит государственного бюджета. Причины бюджетного дефицита, пути его сокращения. Источники покрытия бюджетного дефицита. Государственные займы. Государственный долг. Внешний и внутренний государственный долг. Бюджетная политика. Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 6. Налоговая система РФ. Налогообложение домохозяйств

Понятие, социально-экономическое содержание и функции налогов. Принципы, лежащие в основе налога: юридические, организационные, экономические. Классификация налогов. Элементы налогов. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых в РФ с физических лиц. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларирование доходов физических лиц. Налоговая система. Кривая Лаффера. Фискальная политика. Механизм действия фискальной политики. Дискреционная фискальная политика, ее инструменты. Социальные программы. Изменение налоговых ставок. Автоматическая фискальная политика. Встроенные стабилизаторы.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 7. Социальная политика государства. Система социальной защиты и пенсионного обеспечения в РФ

Государственная регулирование доходов и социальная политика. Регулирование доходов. Государственная программа стабилизации доходов. Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца, децильный коэффициент, индекс Джини. Причины неравенства доходов. Социальная справедливость, ее принципы и формы реализации. Сущность, содержание и виды социальной защиты и государственного социального обеспечения в РФ. Пенсионная система РФ. Понятие и виды пенсии. Страховая пенсия и е ё структура. Доплаты и пособия от государства к пенсиям. Система негосударственного пенсионного обеспечения в РФ.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 8. Финансовая грамотность в сфере страхования

Сущность и экономическая природа страхования. Понятие риска в страховании. Формы страхования. Виды страхования и их классификация. Система обязательного страхования в РФ и её основные организации: Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Система добровольного страхования в РФ: основные программы.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, ч.
	Всего		Лекции, ч.	Практические занятия, ч.	Консультации, ч.	Самостоятельная работа, ч.	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	1	36	8	12	-	16	зачет
2	1	36	8	12	-	16	зачет
3	1	36	8	12	-	16	зачет
4	1	36	8	12	-	16	зачет
5	1	36	8	12	-	16	зачет
6	1	36	8	12	-	16	зачет
7	1	36	8	12	-	16	зачет
8	1	36	8	12	-	16	зачет
9	1	36	8	12	-	16	зачет
10	1	36	6	8	-	22	зачет
Итого	10	360	78	116	-	166	зачет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Продвижение в социальных сетях» является дисциплиной организационно-управленческого модуля части, формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД. Факультативы основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация Звукорежиссура зрелищных программ очной формы обучения (ФТД.В.01.ДВ.01.04 Педагогическое общение). Изучается в 7-8 семестрах.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о педагогическом общении и умений осуществлять профессиональное общение с коллегами, обучающимся, их родителями в образовательном и социокультурном учреждении.

Задачи:

– сформировать представление о сущности, функциях, структуре педагогического общения,

– сформировать у студентов грамотного вербального структурирования реальности; умение представить ее из четких смыслов точно употребленных слов в соответствующих синтаксических конструкциях, преследующих оптимальные коммуникативные задачи;

– совершенствовать степень речевой свободы – умение продуцировать и воспринимать коннотативы в речи: те добавочные стилистические и семантические факторы, которые углубляют скрытый смысл сказанного;

– обобщить знания об особенностях общения дошкольников, младших школьников, подростков,

– сформировать знания об организации профессионального педагогического общения с воспитанниками и учащимися, их родителями, коллегами,

– анализ ситуаций профессионального общения в сфере обучения, особенностей коммуникативно речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности обучаемых;

– выработка практических навыков создания профессионально-значимых типов высказываний;

– совершенствование коммуникативных способностей, в выработке системы речевого самосовершенствования;

– способствовать совершенствованию умения влиять на собеседника коммуникативными качествами;

– формирование открытой для делового общения коммуникативной личности, имеющей высокий рейтинг в системе социальных ценностей.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы её достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический знает	модельный умеет	практический владеет
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) ИУК-3.1. Определяет свою роль в команде на	– общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы	– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной	– навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в

основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. ИУК-3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата.	коллектива для достижения поставленной цели	деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды	решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
Способен планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПКО-4) ИПКО-4.1. Планирует музыкально-педагогическую деятельность в области преподавания вокальных дисциплин ИПКО-4.2. Осуществляет диагностику индивидуальных особенностей и способностей обучаемых в целях определения педагогической стратегии. ИПКО-4.3. Определяет стратегию развития обучаемых с учетом их индивидуальных и учебных способностей	методологические основы современного профессионального образования и ДПО; основные формы и виды проведения учебных занятий; учебно-педагогический репертуар, используемый в преподавании истории и методики вокального исполнительства; цели и задачи массового музыкального воспитания.	прогнозировать перспективы развития ученика на основе диагностики его индивидуальных особенностей; составлять тематический план и конспект проведения лекционных занятий; объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями обучаемых.	приемами входной диагностики индивидуальных особенностей обучаемых; методами и приемами текущего контроля и оценки деятельности обучающихся на занятиях; методами разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных и методикой интерпретации результатов контроля и оценивания.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Специфика педагогического общения. Основные понятия.

Общение как процесс установления и развития контактов между людьми. Педагогическое общение, его функции: информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, воспитательно-коммуникативная. Виды общения; специфика видов общения, выделяемых по разным основаниям. Модели педагогического общения.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Коммуникация как акт общения.

Вербальные и невербальные средства коммуникации. Педагогический арсенал невербальных средств общения. Барьеры эффективного общения. Обратная связь для понимания информации. Вопросы и ответы в межличностном общении. Говорение как вид продуктивной речевой деятельности. Особенности процесса говорения в педагогической риторике. Речевые особенности процесса говорения учителя. Подготовка и исполнение устного речевого высказывания. Говорение подготовленное, частично подготовленное и неподготовленное. Особенности слушания как вида речевой деятельности; этапы слушания, функции слушания, результативность процесса слушания. Условия эффективного педагогического слушания.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Культура речевой деятельности педагога

Культура речи: нормативность и целесообразность; филологическое обоснование педагогической риторики. Коммуникативно-речевые качества личности. Правильность, точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство речи.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Типы собеседников и межличностное взаимодействие.

Индивидуально-психологические особенности собеседников. Модели стилей обучения людей. Социальная компетентность в педагогическом общении.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 5. Психология педагогического воздействия.

Стратегия и виды педагогического воздействия. Убеждение. Внушение. Внушающее наставление. Команды и приказы. Косвенное внушение. Педагогическая техника внушающего воздействия.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 6. Педагогическая риторика.

Понятие педагогической риторики. Коммуникативная ситуация как базовая категория педагогической риторики. Создание высказывания как единицы педагогической коммуникации. Структура устного выступления. Контактоустанавливающие средства. Изобразительно-выразительные средства языка. Правила эффективной аргументации. Типология педагогических жанров. Речевые жанры в ситуации обучения. Объяснительная речь. Жанр лекции.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 7. Культура педагогического общения.

Понятие культуры педагогического общения. Этика педагогического общения. Педагогический такт. Условия эффективной организации педагогического общения.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 8. Конфликты в педагогическом общении.

Сущность и причины возникновения конфликтов. Типология и виды конфликтов. Причины и последствия конфликтов. Управление конфликтными ситуациями. Психологическая профилактика конфликтов. Психология разрешения конфликтов.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация	Самостоятельная работа, ч.	Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
7.	1	36	–	20	–	10	зачет
8.	1	36	–	20	–	10	зачет
Итого	2	72	–	40	–	20	зачет