

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра музыкального образования и просвещения

УТВЕРЖДЕН

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«26» декабря 2016 г.

Председатель ученого совета

 К.М. Курленя

Секретарь ученого совета

 А.С. Молчанов



**ПРОГРАММА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА»**

для обучающихся по специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором
(специализация № 1 «Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром»)

**Квалификация:
«Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель»**

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 5 лет

Разработчики:

Робустова Л.П., канд. иск., доцент, зав. кафедрой музыкального образования
и просвещения

Новикова О.В., канд. иск., доцент

Редакторы:

М.Ю. Смирнова, специалист по учебно-методической работе

Новосибирск 2016

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования к уровню подготовки студентов	3
3. Содержание и порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускной квалификационной работы.....	4
4. Требования и примерная проблематика теоретических работ.....	5
5. Список рекомендуемой литературы	7

1. Общие положения

Программа выпускной квалификационной работы «Музыкальное исполнительство и педагогика» для обучающихся по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) (М., 2016) и Основной профессиональной образовательной программой высшего образования (Новосибирская консерватория, 2016).

Выпускная квалификационная работа проводится с целью определения качественного уровня общекультурных компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в ассистентуре-стажировке.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной профессиональной образовательной программе студента, которую он освоил за время обучения.

2. Требования к уровню подготовки студентов

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, включает:

- художественное руководство и управление творческим коллективом в процессе репетиционной и концертно-театральной деятельности;
- музыкальную педагогику в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, являются:

- музыкальное произведение в различных формах его существования;
- творческие коллективы;
- слушательская и зрительская аудитория концертных залов;
- концертные и театральные учреждения;
- обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

При представлении выпускной квалификационной работы (реферата) выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплинам «Психология и педагогика», «Музыкальная психология», «Методика преподавания дирижирования».

Данная дисциплина наряду с другими специальными дисциплинами способствует формированию у выпускника следующих **общекультурных**

(ОК) компетенций, подразумевающих у выпускника:

- способность к овладению культурой мышления, к обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК-6);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-9).

В целом при защите выпускной квалификационной работы выпускник должен продемонстрировать следующие знания:

в области теории и истории музыкального исполнительского искусства – теоретические основы и историю дирижерского исполнительского искусства;

в области методики и педагогики – основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельностью, основы планирования учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.

3. Содержание и порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа представляет собой изложение в краткой форме содержания теоретической работы (реферата), включающей вопросы исполнительства, педагогики, знание специальной литературы (в соответствии с программой подготовки), после чего студенту задаются вопросы и зачитывается рецензия.

Написание реферата предполагает использование студентами широкого круга знаний в области педагогики, психологии, методик преподавания в соответствии с профилем (программой) подготовки, с опорой на собственный творческий и педагогический опыт. Работа над рефератом не только актуализирует имеющиеся у выпускников знания, умения и навыки, но и способствует приобретению новых; стимулирует поисково-творческую активность и научно-познавательную деятельность студентов.

Реферат выполняется студентом по самостоятельно избранной теме, согласованной с научным руководителем (или консультантом) и утвержденной кафедрой музыкального образования и просвещения. В качестве научного руководителя реферата выступает специалист, работающий на кафедре музыкального образования и просвещения (в отдельных случаях в качестве соруководителя или научного консультанта может быть привлечен специалист в данной области, работающий на другой кафедре вуза, а также в иных учебных, творческих или научно-

исследовательских заведениях города).

При выполнении дипломного реферата выпускник должен осуществлять для него подбор материала на базе архивных документов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру реферата, составлять библиографические списки, при защите – аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Оценка выставляется на основе коллегиального решения членов государственной комиссии, она определяется качеством выполнения теоретической работы, а также полнотой устного автореферата, раскрывающего структуру и содержание письменной работы, конкретностью и исчерпанностью ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии. Дополнительные вопросы и их число определяется необходимостью объективной оценки уровня освоения студентом изучаемой дисциплины.

Конкретный перечень выпускных квалификационных работ обсуждается на кафедре и утверждается приказом ректора Консерватории не позднее, чем за 4 месяца до начала итоговой государственной аттестации.

По итогам выступления выпускника выставляется оценка по пятибалльной системе.

4. Требования и примерная проблематика теоретических работ

1. Реферат должен быть посвящен актуальным проблемам дирижерского искусства и соответствовать специальности выпускника. Работа должна не только актуализировать собственные находки и достижения (или собственное отношение к достижениям других исполнителей) в области дирижирования, но и иметь психолого-педагогическую направленность. Особенно поддерживается инновационная направленность проблематики рефератов и региональная тематика; самостоятельность, инициативность и творческий подход в их разработке.

2. Реферат должен отвечать следующим требованиям: логичность и связность высказываний, рассуждений, аналитических процедур; лаконичность и ясность формулировок; отсутствие повторов; единообразие оформления имен, дат, названий и пр.; согласованность времен глаголов и падежей существительных. При написании реферата необходимо следить за стилем изложения, избегать громоздких предложений, стандартных выражений (штампов), императивности в высказывании, неаргументированных утверждений. В тексте обязательно должны быть ссылки на первоисточник, из которого почерпнуты те или иные сведения или идеи; присутствовать выводы и обобщения, грамотно оформлены цитаты, библиографические ссылки, ссылки на приложения и т.п. В изложении содержания студент должен показать способности к проблемному мышлению, наличие собственной позиции, связанной с обоснованным утверждением личного мнения, творческих или критических установок, инновационных взглядов, соответствующих тенденциям развития современной науки и педагогики.

3. Реферат состоит из Содержания, Введения, озаглавленных разделов

(или раздела), Заключение и списка литературы. Дополнительные материалы – рисунки, схемы, иллюстрации и прочее - по решению автора работы и руководителя могут быть вынесены в приложение (приложения). В качестве приложения к реферату могут быть также представлены аудио- и видеоматериалы (диски, кассеты и др.).

Реферат может быть выполнен как 1) научно-методическое исследование, 2) учебно-методическая разработка или учебно-методическое пособие (хрестоматия, авторский сборник сочинений музыкально-педагогической направленности и прочее).

Рефераты могут быть представлены в двух структурных вариантах: а) в виде авторской работы, которая имеет предисловие, отражающее цели, задачи, концептуальную основу, методический анализ примеров и др.; б) в виде традиционного реферата, в котором авторская работа представлена в качестве приложения.

3. Объем работы должен составлять 0,8–1 п.л. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рукописям, подготовленным к печати, и Методическими рекомендациями и требованиями к теоретическим работам (рефератам) (Новосибирская консерватория, 2013).

Рефераты проходят письменное рецензирование. Рецензенты назначаются из числа профессорско-преподавательского состава кафедры музыкального образования и просвещения (в некоторых случаях рецензентами могут выступать педагоги или ведущие специалисты других кафедр консерватории, а также других вузов, научно-исследовательских, творческих и иных организаций). Рецензент получает работу, подготовленную в соответствии с вышеизложенными требованиями, не менее чем за 5 дней до государственного экзамена. В рецензии отмечаются достоинства и недостатки работы, дается ее общая оценка. У рецензента могут быть вопросы к студенту, которые также отражаются в тексте рецензии. Студент получает рецензию не менее чем за сутки до экзамена, что дает ему возможность оптимально подготовиться к защите. Реферат и текст рецензии студент представляет госэкзаменационной комиссии.

4. Оформление реферата осуществляется следующим образом:

- реферат должен быть набран на компьютере;
- он должен иметь титульную страницу, на которой указываются: учреждение, кафедра, название реферата, фамилии студента, руководителя, консультанта (если имеется) и их подписи, дата допуска к защите, подпись руководителя выпускающей кафедры, город и год; фамилии педагогов консерватории должны быть даны с указанием ученых степеней и академических званий;
- на второй странице реферата должно находиться содержание работы с названиями всех разделов и указанием страниц;
- каждый раздел реферата начинается с новой страницы и отступа в 7-8 пустых строк, за исключением разделов Литература и Приложение, начинающихся с начала страниц;

- в качестве приложения могут фигурировать аудио- и видеодиски, которые помещаются на внутренней стороне обложки в специально прикрепленных «кармашках»;

- если реферат содержит несколько приложений, то каждое из них начинается с новой страницы, помечается словом «Приложение» с соответствующим порядковым номером в правом верхнем углу страницы и отдельно отражается в Содержании;

- в тексте реферата обязательны ссылки на литературу и приложения (если есть);

- нумерация страниц реферата начинается с титульного листа (№ 1) и является для всего текста, включая приложения (если есть);

- нумерация не проставляется на страницах №№ 1, 2 и на страницах начала разделов;

- литература реферата оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа;

- реферат должен быть сброшюрован и представлен к защите в 2-х экземплярах;

- все экземпляры должны быть подписаны в соответствии с указанными на них фамилиями в следующей последовательности: студент – руководитель – консультант (если имеется) – заведующий кафедрой.

Примерная проблематика теоретических работ

1. Об образности и дирижерском прочтении Симфонии №5 Д.Д. Шостаковича
2. Исполнительский и структурный анализ Симфонии №4 П.Чайковского
3. Роль дирижера-интерпретатора в творческом процессе.
4. Начальный этап постановки дирижерского аппарата.
5. Самостоятельная работа дирижера над партитурой.

5. Список рекомендуемой литературы

Обязательная литература

1. Айдаров Н Ж.Эдуард Францевич Направник и Мариинский театр его времени: автореф. дис. ... канд.искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2014.
2. Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и исполнительства: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 ноября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
3. Воробьев И.С. Кантатно-ораториальный жанр в советской музыке 1930-1950-х годов : к проблеме соцреалистического "большого стиля": автореф. дис... д-ра искусствоведения : 17.00.02. - Ростов н/Д, 2013.
4. Головнева Н.И. Профессор Арнольд Михайлович Кац и его школа оперно-симфонического дирижирования; науч. ред. Б.А. Шиндин. - Новосибирск : [Б.и.], 2015.
5. Гончаренко С.С. Детерминированность и недетерминированность музыкальной композиции: от серийности к минимализму: учеб. пособие по

- курсу "Музыкальная форма" для студентов высш. учеб. заведений Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
6. Данышина Н.В. Специфика исполнения ренессансной вокальной музыки в условиях отечественной хоровой практики: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03. - Киев, 2013.
 7. Ержемский Г.Л. Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства. - СПб. : ДЕАН, 2014.
 8. Иоанесян Е.В. XXI век. Музыка: Некоторые особенности театральной и концертной жизни в XXI веке. - Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
 9. Максимов С.В. Автор и его права. - Пермь, 2012. - 94 с.
 10. Методические рекомендации и требования к теоретическим работам (рефератам) [Электронный ресурс] / авт.-сост. О.А. Юферова; рецензент Е.В. Панкина; Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки. - Новосибирск, 2013.
 11. Музыказнание: история и современность глазами молодых ученых: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
 12. Образовательно-инновационные технологии : теория и практика: коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. - Минск : БГПУ, 2014.
 13. Рогачева Ю.М. Г.Я. Ломакин и отечественная хоровая культура: автореф. дис... канд. искусствоведения : 17.00.02. - М., 2013.
 14. Соболева Н.А. Художественно-невербальная коммуникация и ее преломление в дирижерском исполнительстве: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2013.
 15. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : спец. 17.00.02 - М., 2013.
 16. Фиденко Ю.Л. Музыкально-литургическая практика католических приходов азиатской части России на рубеже XX-XI веков: моногр. СПб : Книжный дом, 2015.
 17. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 384 с.
 18. Художественное произведение в современной культуре : творчество - исполнительство - гуманитарное знание: сб. материалов и науч. ст. междунар. заоч. науч.-практ. конф., 24 марта 2014 г. гл. ред. И.В. Безгинова. - Челябинск : ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014. - 205 с.
 19. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб. : Реноме, 2014. - 303.

Дополнительная литература

Актуальные проблемы

современного исполнительского искусства и педагогики

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: Сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин; сост.

- и науч. ред. В.А. Логинова. – Оренбург, 2013.
2. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: Сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 14 / гл. ред. Б.П. Хавторин ; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. – Оренбург, 2013.
 3. Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и исполнительства: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 ноября 2013 года. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
 4. Берлянчик М.М. Искусство и личность: Статьи и выступления. В 2-х кн. – Кн.1: Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства / М.М. Берлянчик; вступ.ст. А.Н. Якупова. – М., 2009.
 5. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – М., 1974.
 6. Гуренко Е.Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
 7. Жабинский К.А. Музыка в пространстве культуры: избр. ст. – Вып. 5. – Ростов н/Д, 2013.
 8. Леонтьев А. Деятельность, сознание, личность. – М., 1995.
 9. Лесовиченко А. М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.
 10. Мальцев С.Л. Психология импровизации. – М., 1990.
 11. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976.
 12. Медушевский В.В. Человек как предмет художественного воспитания. Философско антропологические основания художественной педагогики. Педагогика искусства в творческом поиске. – М., 1996.
 13. Музыка. Исполнительство. Образование: Межвуз. сб. тр. – Вып. 4. – Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013.
 14. Музыкальная культура Сибири: Учебник / Н.М. Кондратьева, Л.П. Робустова, С.С. Гончаренко. – Новосибирск, 2006.
 15. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1990.
 16. Орлов В.В. «Новое» в музыкальном искусстве: онтологический и ценностный аспекты: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Саратов, 2013.
 17. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. – М., 2006.
 18. Психологические и педагогические проблемы музыкального образования. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1986.
 19. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под редакцией Г.М. Цыпина. – М., 2003.
 20. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М., 1995.
 21. Тараева Г. Р. Семантика музыкального языка: конвенции, традиции, интерпретации: Автореф. дис... д-ра искусствоведения. – Ростов н/Д,

2013.

22. Холопова В.Н. Феномен музыки. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014.
23. Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание: сб. материалов и науч. ст. – Челябинск: ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014.

*Общие вопросы теории и практики
музыкального образования и воспитания*

1. Абдулин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. – М., 2004.
2. Аврамкова И.С. Формирование этики ответственности в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – СПб., 2013.
3. Асафьев Б. О музыкальном просвещении и образовании. Избранные статьи. – М.-Л., 1965.
4. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974.
5. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 2008.
7. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1997.
8. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.
9. Кирнарская Д.Л. Музыкальные способности. – М., 2004.
10. Коломиец Г.Г. Музыкально-эстетическое воспитание и образование. Аксиологический аспект. – М., 2001.
11. Лесовиченко А.М., Робустова Л.П. Музыкальное образование: методология, методика, композиторские ресурсы. – Новосибирск, 2011.
12. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
13. Музыкальное исполнительство и педагогика. История и современность / Сост. Т.А. Гайдамович. – М., 1991.
14. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.
15. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. – Минск: БГПУ, 2014.
16. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2-х кн. – М., 2000.
17. Проблемы музыкального мышления / Сост. М.Г. Арановский. – М., 1974.
18. Психологические и педагогические проблемы музыкального образования: Сб. ст. – Новосибирск, 1986.
19. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г.М. Цыпина. – М., 2003.
20. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 2004.

21. Робустова Л.П. Концептуальные основы современного музыкального воспитания и образования // Теоретические концепции XX века. Итоги и перспективы отечественной музыкальной науки: Мат-лы всеросс. конф. – Новосибирск, 2000.
22. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
23. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.-Л., 1947.
24. Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. – М., 1975.
25. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. – М., 1994.

Некоторые проблемы воспитания музыкантов-исполнителей

1. Ержемский Б.Л. Законы и парадоксы дирижирования. – СПб, 1993.
2. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М., 2004.
3. Прейсман Э.М. О музыке и музыкантах: время, события / Отв. ред. Н.А. Яловская. – Красноярск, 2013.
4. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М., 1951.
5. Цыпин Т.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М., 1991.
6. Лысенко С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре. – Хабаровск: ХГИИК, 2013.
7. Тремзина О.С. Дирижерский жест как художественный феномен: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – Саратов, 2014.
8. Каюков В.А. Дирижер и дирижирование. – М.: ДПК Пресс, 2014.

Учебные пособия

1. Записи открытых уроков и мастер-классов известных музыкантов-педагогов.
2. Записи музыкальных произведений в исполнении известных музыкантов.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

1. Нотные коллекции <http://www.bayan-trainer.ru/notes.php>, <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.music-scores.com>
2. Хранилища аудиозаписей <http://www.classical.ru>
3. Сайты высших учебных заведений;
4. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
5. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.
6. Собрание записей и нот академической музыки <http://classic-online.ru/>
7. Сайты для дирижеров <http://www.classicalmusiclinks.ru/persons/conductors/>,

<http://interfestplus.ru/ccf/ru/>,

<http://www.classicalforum.ru/index.php?topic=4179.0> и др.

Лицензионное программное обеспечение

1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.