

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

Кафедра музыкально образования и просвещения

УТВЕРЖДЕН

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»

«17» июня 2019 г.

Председатель Ученого совета

_____ Ж.А. Лавелина

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
«Защита творческого проекта»

для обучающихся по специальности
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
(профиль подготовки «Музыкальная педагогика»)

Квалификация: Магистр

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 2 года

Разработчик:
Новикова О.В. канд. иск., доцент

Редактор:
Суслов Д.А., и.о. проректора по учебной работе

Новосибирск 2019

1. Общие положения

Программа государственного экзамена «Защита творческого проекта» для обучающихся по направлению 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль подготовки «Музыкальная педагогика») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (М., 2017) и Основной профессиональной образовательной программой высшего образования (Новосибирская консерватория, 2019) по данному направлению подготовки, локальным нормативным актом «О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки» (2019).

На государственном экзамене выпускник в соответствии с профилем подготовки должен продемонстрировать готовность и способность решать профессиональные задачи в области педагогической, художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности, связанные:

- с участием в художественно-культурной жизни общества;
- с пропагандой достижений музыкального искусства и культуры и подготовкой соответствующих информационных материалов,
- участием в творческих, творческо-просветительских проектах в качестве организатора, лектора-просветителя, ведущего, художественного руководителя творческого коллектива, исполнителя музыкальных произведений и программ.
- осуществлением функций руководителя в организациях сферы культуры и искусства, образовательных организациях, творческих союзах и обществах.

2. Требования к уровню подготовки студентов

Государственный экзамен проводится с целью определения качественного уровня универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и обязательных профессиональных компетенций магистранта, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль подготовки «Музыкальная педагогика»), устойчивый спрос на соответствующего специалиста на рынке труда.

Процедура защиты творческого проекта призвана выявить уровень сформированности у выпускников следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла,

Знать:

- принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
- основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;

Уметь:

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
- видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;

Владеть:

- навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
- навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели,

Знать:

- общие формы организации деятельности коллектива;
- основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- 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.

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия,

Знать:

- современные средства информационно-коммуникационных технологий;
- языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- практическими навыками использования современных коммуникативных технологий.

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки,

Знать:

- основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- навыками выявления стимулов для саморазвития;
- навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода,

Знать:

- природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;

Уметь:

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;

Владеть:

- профессиональной терминологией;

- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
- широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в качестве дирижера-хормейстера любительского (самодеятельного) и учебного хорового коллектива,

Знать:

- технологические и физиологические основы мануальной техники;

Уметь:

- обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением;
- управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;

Владеть:

- техникой дирижирования и методикой работы с любительским или учебным творческим коллективом,
- коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;
- профессиональной терминологией.

ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений,

Знать:

- разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;

Уметь:

- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами,

Уметь:

- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;
- общаться с исполнителями на профессиональном языке;
- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;

Владеть:

- методикой работы с любительским или учебным исполнительским коллективом;
- навыками коррекции исполнительских ошибок;
- профессиональной терминологией.

ПК-5. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры,

Уметь:

- проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории.

ПК-6. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя,

Знать:

- цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства
- учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
- репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
- стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
- основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;

Уметь:

- создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
- формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;

Владеть:

- навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
- навыками устной и письменной деловой речи;
- коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

В процессе представления и защиты творческого проекта выпускник демонстрирует интегрированные результаты обучения по дисциплинам «Дирижирование», «Управление командными стратегиями», «Современная музыкальная жизнь», «Современные проблемы музыкального искусства», «Педагогическая практика» и пр., – а именно, владение профессиональной терминологией, методами организации деятельности и управления творческим коллективом, навыками планирования его работы, участия в культурно-творческих и музыкально-просветительских мероприятиях в

качестве организатора, исполнителя-музыканта и лектора, методами разработки культурно-творческих проектов, кругозором в области музыкального исполнительского искусства и просветительства.

3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена «Защита творческого проекта»

Государственный экзамен «Защита творческого проекта» является обязательным и включает защиту письменной практико-ориентированной работы просветительской направленности – сценария тематического концерта-лекции, ориентированного на конкретную целевую аудиторию. Особенно поддерживается самостоятельность, инициативность и творческий подход в разработке проектов.

Магистрант под руководством педагога в рамках работы по дисциплине Дирижирование готовит творческий проект просветительской направленности, объединяющий концертную программу в исполнении хорового ансамбля (творческого коллектива) и лекторско-просветительскую часть. Для оформления творческого проекта (реферата) назначается консультант.

Концертная программа проекта составляется с использованием произведений, разучиваемых хоровым ансамблем (либо частью ансамбля) из обучающихся в Новосибирской консерватории по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль подготовки «Музыкальная педагогика»), либо произведений, разучиваемых иным творческим коллективом, с которым работал выпускник. В программу творческого проекта включается не менее трех произведений, подготовленных хоровым ансамблем либо иным творческим коллективом под руководством магистранта.

Конкретный перечень и тематика творческих проектов обсуждается совместно на кафедре дирижирования и музыкального образования и просвещения и утверждается приказом ректора консерватории не позднее чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной аттестации. Сведения о темах творческих проектов подаются заведующему учебной частью до 20 ноября.

Творческий проект, оформленный в виде теоретической работы (реферата), проходит предварительное рецензирование. Рецензенты назначаются из числа профессорско-преподавательского состава кафедры музыкального образования и просвещения. Рецензент проводит анализ реферата и представляет письменную рецензию обучающемуся, педагогу по Дирижированию и заведующему кафедрой музыкального образования и просвещения не позднее чем за 2 недели до дня государственного экзамена.

Государственной экзаменационной комиссии предоставляется проект творческой работы в виде письменного реферата, текст рецензии, а также справка о сдаче работы в архив НГК.

В процессе защиты проекта на государственном экзамене выпускник магистратуры предстает в качестве организатора творческого мероприятия, лектора-просветителя, руководителя творческого коллектива. Процедура защиты предполагает краткое устное изложение студентом содержания проекта; демонстрацию трех хоровых (вокально-ансамблевых) номеров концерта либо их фрагментов под управлением выпускника; озвучивание рецензии; ответы студента на вопросы и замечания рецензента и комиссии.

По итогам выступления и ответов выпускника на основе коллегиального решения членов государственной комиссии выставляется оценка по пятибалльной системе, она определяется качеством выполнения теоретической работы, полнотой устного автореферата и уровнем владения навыками работы с хором, аргументированностью ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии. Дополнительные вопросы и их число определяется необходимостью объективной оценки глубины освоения студентом изучаемой темы и уровня его подготовки в области музыкального исполнительства, музыкального просветительства и педагогики.

4. Требования к оформлению творческих проектов

1. Тематика творческого проекта должна определяться просветительской направленностью с ориентацией на конкретную целевую аудиторию. Он может быть подготовлен с использованием изученной литературы и с опорой на собственный опыт педагогической и просветительской деятельности.

2. Реферат должен отвечать следующим требованиям: логичность и связность высказываний и рассуждений, ясность формулировок, владение хорошим литературным языком; 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). В тексте обязательно должны быть ссылки на литературные или научно-методические первоисточники; грамотно оформлены цитаты, библиографические ссылки, ссылки на приложения и т.п. В изложении содержания студент должен показать наличие собственной позиции, связанной с обоснованным утверждением личного мнения, творческих или критических установок, инновационных взглядов, соответствующих тенденциям развития современного музыкального просветительства.

3. Реферат состоит из Содержания, Пояснительной записки, Сценария концерта и списка литературы.

Пояснительная записка описывает концепцию (художественно-просветительскую значимость) проекта в рамках обозначенной тематики, включая его цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; планирование последовательности шагов, необходимого материально-технического и информационного обеспечения для достижения результатов проекта, план-график реализации

проекта.

Сценарий концерта, общая продолжительность которого – не менее 30 минут, включает текст ведущего (лектора-просветителя) и сведения о включенных в концерт музыкальных номерах (автор и название, хронометраж). В тексте сценария должны быть указаны иллюстративные материалы, элементы оформления сценической площадки и костюмов (при наличии).

Дополнительные материалы – иллюстрации, список произведений 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.).

3. Объем работы должен составлять не менее 0,5 п.л.

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 Пояснительной записки обязательны ссылки на литературу и приложения (если есть); ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках, где указывается номер источника из списка литературы и, если надо, номер страницы;

- нумерация страниц реферата начинается с титульного листа (№ 1) и является сквозной 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, один из которых сдается в архив НГК;

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

5. Примерная проблематика творческих проектов

Концерт-лекция «Песни народов мира в обработках для женского хора»

Концерт-лекция «Хоры из популярных мюзиклов»

Концерт-лекция «Традиции романтизма в музыке для женского хора»

6. Рекомендуемая литература*, учебные пособия и интернет-ресурсы

*Конкретные списки литературы в рефератах формируются студентами под контролем руководителя в соответствии с избранной проблематикой. Они могут включать не только приведенные ниже работы из области дирижерского исполнительского искусства и педагогики, но также издания, посвященные исполняемой в рамках проекта музыке и ее авторам.

1. Александров Д.Н. Риторика и русское красноречие: учебное пособие.- Москва: Юнити Дана, 2012. – 325 с.
2. Александрова Е. И. Режиссер работает с хором. XX век. – М.: Культурная революция, 2013. – 198 с.
3. Бернштейн Л. Концерты для молодежи / Пер., вступ. ст. и комм. Е.Ф. Бронфин. - Л., Ленингр. отд.: Сов. композитор, 1991. - 232 с.
4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. - М.: Классика – XXI, 2006.
5. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258&search_query=операторское%20искусство
6. Горохова Л.С. Методика анализа хорового произведения: учебное пособие. – Архангельск: САФУ, 2015. – 104 с.
7. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.-Магнитогорск, 1998. - 156 с.
8. Дмитриевский Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: учеб. пособие. – СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2007. – 109 с.
9. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 1. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2001.
10. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 3. – Ростов-на-Дону, 2005.
11. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 4. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2010.

12. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. – М.: Музыка, 1987. – 93 с.
13. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. пособие. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
14. Запорожец Т.И. Логика сценической речи: учеб. пособие / Т.И. Запорожец. - М.: Просвещение, 1974. - 128 с.
15. Казачков С. А. От урока к концерту. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990. - 342 с.
16. Казачков С. А. Дирижер хора - артист и педагог. - Казань, 1998. - 308 с.
17. Казачков С.А. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998. – 308 с.
18. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014.
19. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика (социологические проблемы современной концертной жизни). - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.
20. Корноухов М.Д. Феномен исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании. – Вел. Новгород: Кириллица, 2011. – 300 с.
21. Максименко С.Б. Искусство музыкальной интерпретации в контексте современности: музыкальный очерк. – Дзержинск, 2003. – 176 с.
22. Матюшок В.М. Управление проектами : Учебное пособие. М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2010. — 557 с. Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%9c%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%88%d0%be%d0%ba+%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8&currBookId=10368&ln=ru
23. Музыка. Исполнительство. Образование: межвуз. сб. тр. Вып. 4; сост. А.В. Варламова, З.Г. Павлова; отв. ред. М.М. Берлянчик. - Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013
24. Руднев В.Н. Риторика: учебное пособие для всех специальностей. – М., Рос. Новый ун-т, 2011. – 216 с.
25. Смирнов Б.Ф. Дирижерское искусство как художественный и социокультурный феномен: автореф. дис... д-ра искусствоведения. – СПб., 2004. – 28 с.
26. Тремзина О.С. Дирижерский жест как художественный феномен: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Саратов, 2014. – 30 с.
27. Федоров М.В. Дирижерская интерпретация музыкального произведения (генезис и эволюция): автореф. дис... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2011. – 25 с.
28. Холопова В. Н. Феномен музыки. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 384 с.
29. Холопова В. Н. Феномен музыки. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 384 с.
30. 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.

Учебные пособия

1. Записи открытых уроков и мастер-классов известных музыкантов-педагогов.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores
URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам
<http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.