

ИЗДАНИЯ САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 2016 ГОДА

МОНОГРАФИИ

Мальшина Н.А. Потенциал развития индустрий культуры – интегрированные сервисные комплексы (на примере Саратовской области)

В монографии выявлена экономическая природа и особенности предоставления услуг индустрии культуры, возможности интеграции их в структуру государственного управления РФ путем создания интегрированных сервисных комплексов, уточнена классификация логистических потоков индустрии культуры.

Монография предназначена для студентов, преподавателей, аспирантов, деятелей сферы культуры, предпринимателей, а также всех тех, кто интересуется вопросами развития индустрии культуры в России.

Кекова С.В. Метаморфозы христианского кода в поэзии Н. Заболоцкого и А. Тарковского

В монографии осуществлена реконструкция категорий мироощущения Н.Заболоцкого и А.Тарковского, воплощённых в их поэтических мирах, и интерпретация этих категорий в свете христианской онтологии, антропологии, аксиологии и сотериологии. Автором разработан метод духовно-эстетического анализа, который позволяет вскрыть глубинные процессы смыслопорождения (формирование образов времени и пространства, образа человека, образа языка, способов сюжетного разворачивания текста и т.д.), обусловленные мироощущением поэта, а также определить духовную природу того или иного типа мироощущения, выявить метаморфозы христианского кода в поэтическом тексте.

Для филологов, искусствоведов, философов, культурологов, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных и художественных вузов и всех интересующихся русской литературой в её духовном аспекте.

Коняева М.А. Педагогическая модель формирования здоровьесберегающих компетенций в стратегиях жизни студентов вузов культуры и искусства

Монография представляет собой научные исследования автора в области осмысления физкультурно-оздоровительной практики, ее роли в формировании здоровьесберегающих компетенций у студентов музыкальных вузов, становления универсума здоровья будущего высокопрофессионального специалиста. Рассмотрены стратегия и тактика создания возможностей для качественной профессиональной подготовки будущих высококвалифицированных специалистов.

Работа автора представляет интерес для специалистов широкого круга, решающих проблему сохранения и укрепления здоровья студентов-музыкантов.

Степанидина О.Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века: трансформация жанра романса и проблемы исполнительства

Исследование посвящено изучению развития камерно-вокальной культуры в России: от салонных певцов, музыкантов, имеющих разнообразное образование и способных к сопровождению собственного пения, через разделение на салонно-камерных и концертных певцов, через создание композиторами-пианистами сложных ансамблевых

сочинений, требующих участия равноправных исполнителей-пианистов и певцов, к созданию вокально-фортепианных дуэтов.

Предназначается для специалистов в области вокального исполнительства и педагогики. Работа адресуется также широкому кругу читателей, интересующихся классическим искусством.

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Арнольд Бренинг – композитор и педагог: сборник статей по материалам региональной научно-практической конференции (17.02.2014)

Издание подготовлено к 90-летию заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Саратовской консерватории, композитора Арнольда Арнольдовича Бренинга и рассказывает о его жизни, творческой и педагогической деятельности.

Арнольд Арнольдович Бренинг (17.02.1924–26.06.2001) – заслуженный деятель искусств России, талантливый композитор, музыковед и пианист, блестящий педагог, профессор Саратовской консерватории. Его имя занесено в американский справочник выдающихся деятелей культуры XX в. Высокий профессионализм, бесконечная любовь к музыке и самоотверженное служение ей, редкая музыкальная и интеллектуальная одаренность, неиссякаемое трудолюбие, душевная щедрость и доброта снискали их обладателю заслуженный и прочный авторитет среди коллег и учеников, музыкантов и простых любителей музыки.

Творческое наследие композитора обширно и разнообразно как по тематике, так и по охвату музыкальных жанров. Оно составляет более 150 опусов, в числе которых девять симфоний; симфонические поэмы «Аэлита», «Кондор», «Волжская баллада», «На Мамаевом кургане», «На полях великой Курской битвы», «По следам Ленинградской блокады», «Земля отцов», «Ностальгия», «На полигоне смерти»; увертюры и симфониетты; опера «Крылатый человек»; квартеты и квинтеты для разных составов; концерты для фортепиано, скрипки, альты, виолончели, фагота, контрабаса, голоса с оркестром; инструментальные пьесы и ансамбли; фортепианные циклы «Уральские эскизы», «Балтийские эскизы», «Курские эскизы», «Волжские эскизы», 24 прелюдии и фуги; романсы и песни; музыка для театра и кино.

«Б.А. Сосновцев – композитор, исследователь, педагог»: сборник статей, воспоминаний и материалов

Книга подготовлена к 95-летию заслуженного деятеля искусств РФ, председателя Саратовского отделения СК РСФСР, профессора, зав. кафедрой теории музыки и композиции, ректора SGK имени Л.В. Собинова (1969–1976). В сборнике представлены статьи коллег и учеников Б.А. Сосновцева, а также его воспоминания о годах учёбы в Московской консерватории, письма, фотографии. Авторы статей: Б.Г. Манжора, М.Ф. Гейлиг, О.В. Одинцов, Н.Ф. Таубе, Б.А. Сосновцев, И.А. Сосновцева, О.Б. Сосновцева, Т.И. Надеждинская, Л.В. Севостьянова, Т.А. Свистуненко, Н.В. Королевская, А.А. Скрипай, Н.В. Иванова, В.С. Мишле, О.А. Гумерова, Л.Г. Князева.

С именем Б.А. Сосновцева, по праву стоящим в первом ряду самых блистательных имён, составивших честь и славу нашего вуза, неразрывно связана пора становления и расцвета кафедры теории музыки и композиции в 60–70-е годы XX века. Борис Андреевич обладал редким сочетанием композиторского дарования с интеллектом учёного-исследователя, мудростью требовательного педагога, практичностью и широтой взглядов дальновидного администратора, а также с такими замечательными человеческими качествами как подлинная интеллигентность, трудолюбие, скромность, благородство, интерес и уважение к людям, любовь к своему делу и бескорыстное самозабвенное служение ему. Это позволило Борису Андреевичу не только создать уникальный

педагогический коллектив кафедры теории музыки и композиции, обладающий большим творческим потенциалом и высоким профессионализмом, но и обеспечить жизнеспособность этого коллектива на много лет вперёд. И сегодня научные, творческие и педагогические традиции, заложенные профессором Б.А. Сосновцевым, сохраняются и приумножаются на кафедре теории музыки и композиции. Что касается личности замечательного музыканта, то с течением времени она воспринимается всё ярче и многогранней, раскрывая всё новые, подчас неожиданные, черты и в то же время поражая своей цельностью.

Книга адресована как профессиональным музыкантам, так и широкому кругу любителей музыки.

**Проблемы художественного творчества: Сборник статей по материалам
Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому,
26 – 28 ноября 2015 года.**

Издание содержит тексты докладов Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому. Сборник отличает широкий диапазон проблематики, связанной с историческими и теоретическими аспектами исполнительского искусства, музыкальной и театральной педагогики.

Для специалистов, культурологов, преподавателей, аспирантов, а так- же для широкого круга читателей, интересующихся проблемами музыкального и театрального искусства.

Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика. К 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции (22 мая 2015)

Сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции к 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера, проходившей в Саратовской государственной консерватории им Л.В. Собинова 22 мая 2015 года. В книге представлены статьи учёных российских и зарубежных вузов, посвящённые актуальным проблемам музыковедения и исполнительской интерпретации.

**Инновации в науке и педагогике: проблемы и перспективы развития:
Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции
«Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика. К 100-летию
со дня рождения С.Т. Рихтера» (22 мая 2015)**

Сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции к 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера, проходившей в Саратовской государственной консерватории им Л.В. Собинова 22 мая 2015 года. В книге представлены статьи учёных российских и зарубежных вузов, посвящённые актуальным проблемам музыковедения и вопросам фундаментальной и прикладной лингвистики. Для музыкальных педагогов и учёных лингвистов.

**Актуальные проблемы искусствознания: музыка-личность-культура: сборник
статей по материалам XIV Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов (20-25 апреля 2015 г.)**

Сборник составлен по итогам XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, проходившей в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова 20-25 апреля 2015 года. В издание вошли статьи

молодых исследователей, посвященные актуальным проблемам музыкознания, методологическим и общетеоретическим вопросам музыкального искусства, философии культуры, исполнительской интерпретации, музыкальной и театральной педагогики, этномузыкологии. Для студентов и аспирантов высших учебных заведений искусства и культуры.

Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике: сборник статей по материалам Первой научно-практической конференции по педагогической практике

В сборнике научных и учебно-методических материалов представлены работы участников Первой региональной научно-практической конференции по педагогической практике «Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике» – преподавателей и студентов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, преподавателей музыкальных колледжей Саратовской области, ДМШ, ДШИ Саратова и других городов России.

В представленных материалах рассматривается широкий круг вопросов, связанных с профессионально-педагогической подготовкой студентов в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и педагогической деятельностью ее выпускников.

Рожденная в лихие фронтовые... Из истории кафедры хорового дирижирования Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (1943–1991)

Издание объективно отражает историю становления и развития кафедры хорового дирижирования СГК им. Л.В. Собинова, которая неразрывно связана с хоровой культурой не только Саратова, но и всей страны. В настоящий сборник вошли материалы, посвященные актуальным проблемам истории, педагогики, методики и практики хорового исполнительства, представлены портреты известных музыкантов, чья жизнь, творческая и педагогическая деятельность создали богатую историю кафедры хорового дирижирования. Публикация иллюстрирована фотографиями. Впервые представлен список выпускников кафедры с 1943 по 1991 годы.

Издание предназначено для педагогов, аспирантов, студентов высших и средних учебных заведений, а также для всех интересующихся вопросами хорового исполнительства и педагогики.

Град Китеж русской литературы: сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции 28 октября 2015 года

В настоящее издание вошли материалы Всероссийской научной конференции, прошедшей в Саратовской консерватории в октябре 2015 года. Работы исследователей от забвения к возрождению затронули различные аспекты, отразившиеся в культурном пространстве прошлого столетия.

Книга предназначена для литературоведов, историков, философов, культурологов, а также почитателей отечественной словесности.

Слово молодых учёных: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции аспирантов

Сборник составлен по итогам Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и ассистентов-стажеров, прошедшей в Саратовской государственной

консерватории имени Л.В. Собинова 25 марта 2016 года. В издание вошли статьи молодых исследователей, посвященных актуальным проблемам музыковедения, методологическим и общетеоретическим вопросам музыкального искусства. Для аспирантов и студентов музыкальных учреждений.

**Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика.
Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции
(19-20 мая 2016)**

Сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции, проходившей в Саратовской государственной консерватории им Л.В. Собинова с 19 по 20 мая 2016 года. В книге представлены статьи учёных российских и зарубежных вузов, посвящённые актуальным проблемам музыковедения и исполнительской интерпретации.

**Научные записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 2016 г**

В сборнике обобщаются современные направления научной мысли преподавателей кафедры, рассматривается широкий круг актуальных проблем теоретического музыковедения и музыкальной культурологии.

Сборник адресован профессиональным музыкантам, а также всем, интересующимся проблемами музыковедения.

**Актуальные вопросы исполнительства на русских народных инструментах:
Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных
творчеству И.Я. Паницкого**

В сборник включены тексты докладов, прозвучавших на Всероссийских научных чтениях, состоявшихся в рамках Второго и Третьего Всероссийских конкурсов исполнителей на народных инструментах имени И.Я. Паницкого 2011 и 2015 годов. Статьи охватывают вопросы истории и теории исполнительства на русских народных инструментах, а также проблемы методики обучения. Для студентов, аспирантов исполнительских факультетов художественных вузов, музыкантов-исследователей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

**Вишневская Л.А. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии.
Западноевропейская гармония XIX – начала XX веков**

Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии» является продолжением авторского учебного пособия «Гармония в стилях. Теория. Практика» (Саратов, 2008) и предназначено для методического обеспечения самостоятельной подготовки студентов.

В пособии разработаны формы и задания интерактивного усвоения теории и практического постижения гармонии западноевропейской и русской музыки. Предлагаемое издание посвящено западноевропейской гармонии XIX – начала XX веков.

Для педагогов, студентов музыковедческих и исполнительских факультетов высших учебных заведений по образованию в области музыкального искусства.

Романсы русских композиторов: пособие по чтению с листа

и транспонированию для вокалистов

Данное пособие создано и рекомендовано для занятий в классе фортепиано со студентами кафедры академического пения, рассчитано на разный уровень фортепианной подготовки и может быть использовано в течение всего времени обучения дисциплине. Кроме того, что студенты приобретают навык чтения с листа и транспонирования, они расширяют знания в области вокального репертуара, так как в пособие включено большое количество произведений композиторов разных эпох и стилей.

Смирнова Н.М., Назарьянц Ж.В. Ф. Шопен. 24 прелюдии ор. 28: опыт интерпретации

Учебно-методическое пособие посвящено исполнительской и педагогической интерпретации цикла 24 прелюдии Ф. Шопена. Рассматривается круг вопросов, связанных с современной интерпретацией музыкального романтического наследия.

Предназначается для студентов и педагогов исполнительских факультетов средних и высших музыкальных учебных заведений, специалистов в области фортепианного исполнительства и педагогики, может быть использовано студентами музыковедческих факультетов. Работа адресуется также широкому кругу читателей, интересующихся фортепианными сочинениями Ф. Шопена.

Дормидонтов А.В. Инновации в исполнении флажолетов на домре

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей высших и средних специальных заведений по дисциплине «Специальный инструмент (домра)».

Иванова Н.В. Интервальное сольфеджио: квинты и сексты: учебно-методическое пособие для студентов-вокалистов

«Интервальное сольфеджио: квинты и сексты» является продолжением первой части учебного пособия «От примы до тритона». Оно адресовано студентам высших и средних музыкальных учебных заведений (в первую очередь – вокалистам, но также и студентам других специальностей) и предназначено для использования как в классной, так и в домашней самостоятельной работе, направленной на развитие мелодического интервального слуха и навыков чтения с листа.

Виниченко А.А. О Моцарте, рок-музыке и не только... Заметки «на полях»

В предлагаемом учебном пособии (лекции) представлена оригинальная авторская разработка А.А. Виниченко, посвящённая методическому анализу фортепианных вариационных циклов В.А. Моцарта. Издание адресовано педагогам и студентам вузов, колледжей и училищ, а также любителям музыки.

Демченко А.И. Творчество М.И. Глинки: лекции по истории музыки

В лекционном изложении доктора искусствоведения, профессора А.И. Демченко отмечены основные вехи творческого пути и раскрываются художественные принципы великого русского композитора первой половины XIX века. Предлагаемые по ходу лекции музыкальные фрагменты (с указанием рекомендуемых исполнителей и хронометража) носят ориентировочный характер и могут быть заменены другими, как может быть перестроена и планировка предлагаемого материала.

Издание адресовано педагогам и студентам музыкальных вузов, колледжей, училищ, а также может быть использовано в общегуманитарной практике и для индивидуального чтения.

**Демченко А.И. Творчество С.С. Прокофьева.
Классики музыкального искусства: учебное пособие**

В лекционном изложении доктора искусствоведения, профессора А.И. Демченко отмечены основные вехи творческого пути и раскрываются художественные принципы выдающегося композитора. Предлагаемые по ходу лекции музыкальные фрагменты призваны дать хотя бы самое общее представление о диапазоне его художественных исканий. Эти фрагменты (с указанием рекомендуемых исполнителей и хронометража) носят ориентировочный характер и могут быть заменены другими, как может быть перестроена и планировка предлагаемого материала.

Издание адресовано педагогам и студентам вузов искусств, консерваторий, музыкальных колледжей и училищ, а также может использоваться в общегуманитарной практике и для индивидуального чтения.

**Демченко А.И. Творчество А.Г. Шнитке.
Классики музыкального искусства: учебное пособие.**

В лекционном изложении доктора искусствоведения, профессора А.И. Демченко зафиксированы основные вехи творческого пути и раскрываются художественные принципы выдающегося композитора. Предлагаемые по ходу лекции музыкальные фрагменты призваны дать хотя бы самое общее представление о диапазоне его художественных исканий. Эти фрагменты (с указанием рекомендуемых исполнителей и хронометража) носят ориентировочный характер и могут быть заменены другими, как может быть перестроена и планировка предлагаемого материала.

Издание адресовано педагогам и студентам вузов искусств, консерваторий, музыкальных колледжей и училищ, а также может использоваться в обще-гуманитарной практике и для индивидуального чтения.

**Методические записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 2016 г: учебно-методическое
пособие**

В данном сборнике статей рассмотрены основные аспекты методологии и методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин профессорско-преподавательским составом кафедры теории музыки и композиции Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова. Авторские разработки курсов анализа музыкальных форм, гармонии, сольфеджио, полифонии, музыкальных культур мира, истории джазовой, электронной и компьютерной музыки учитывают особенности учебного процесса в условиях образовательных стандартов третьего поколения, ориентированы на современные принципы музыкального обучения, обобщают многолетний опыт работы преподавателей кафедры. Для педагогов и студентов вузов культуры и искусств.

Вартанов С.Я. Исполнение – интерпретация в современной музыке

Учебно-методическое пособие посвящено эволюции ментальных представлений в системе фортепианной (клавирной) культуры. Рассматриваются взгляды крупнейших композиторов-исполнителей на осмысление сочинений. Прослеживается генезис понятия интерпретации. Разбирается круг вопросов, позволяющих использовать методологию

современной гуманитарной науки в подходе к интерпретации музыкального произведения.

Предназначается для студентов и педагогов исполнительских факультетов средних и высших музыкальных учебных заведений, специалистов в области фортепианного исполнительства и педагогики, студентов музыковедческих факультетов. Работа адресуется также широкому кругу любителей фортепианной музыки.

Хрестоматия по оркестровому классу. Музыка русских композиторов. Ч. V. Из репертуара оркестра русских народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Учебное пособие. / Сост., инструментовка К.В. Ершова.

В пятой части хрестоматии представлены переложения для оркестра русских народных инструментов симфонических сочинений А. Глазунова, А. Лядова, А. Алябьева.

Настоящее издание представляет собой учебный материал для работы оркестрового класса в высших и средних специальных музыкальных учебных заведениях.

Сафонова Т.В. Фортепианные сонаты С.С. Прокофьева: опыт теоретического осмысления и исполнительской интерпретации

Учебно-методическое пособие посвящено общей характеристике творчества С.С. Прокофьева, выявлению особенностей его стиля, а также исполнительской и педагогической интерпретации фортепианных сонат композитора.

Книга предназначена для студентов и педагогов исполнительских факультетов средних и высших музыкальных учебных заведений, специалистов в области фортепианного исполнительства и педагогики. Работа адресуется также всем ценителям творчества С.С. Прокофьева.

Мельникова Е.П. История богослужебного пения: со становления до XVIII века

Данное издание является продолжением учебного пособия «История богослужебного пения. Часть I», вышедшего в издательстве Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова в 2014 г. В учебном пособии поэтапно прослеживается история богослужебного пения на Руси, с его становления до расцвета деятельности Д.С. Бортнянского (XVIII в). Учебное пособие «История богослужебного пения: со становления до XVIII века» создано на основе учебной программы «Основы регентского дела» Е.П. Мельниковой (2004) и рабочей программы «История богослужебного пения» (2011) и может использоваться в качестве основного лекционного материала по курсу «История богослужебного пения», а также дополнительного материала по курсу «Основы регентского дела» и «Русская духовная музыка».

Для студентов дирижерско-хоровых факультетов музыкальных вузов, консерваторий, музыкальных колледжей, а также для педагогов, работающих в сфере музыкального образования, и специалистов в области духовной музыки, исполнителей и руководителей церковных хоров.

Варламов Д.И. Академизация и постакадемический синдром в музыкальном искусстве и образовании

Авторский сборник статей посвящен исследованию глобальной проблемы академизации музыкального искусства и образования, в рамках которой все явственнее проявляется постакадемический синдром – негативные тенденции процесса академизации.

В статьях сборника намечается методология исследования академизации, определяются ее основные закономерности и тенденции, выделяются типы академизации, выявляется сущность фольклора и академического искусства, даются определения основным понятиям: «академическое музыкальное искусство», «академизация», «постакадемический синдром», «десинкретизация», «отчуждение», «феномен идеознания», показывается общность и различия процессов академизации и глобализации. Статьи ориентированы прежде всего на профессионалов – теоретиков и практиков в области художественного творчества, а также любителей искусства.

Петрова О.Л. Грамматика английского глагола. Learn Grammar Fast

В пособии рассматривается один из наиболее объёмных и трудных разделов английской грамматики – правила употребления глагольных форм.

Грамматические понятия английского языка систематизированы и снабжены большим количеством заданий, нацеленных на отработку изложенного материала. Их можно использовать как для аудиторной, так и для самостоятельной работы. Пособие сформирует базовые знания английского языка, а также поможет не только повторить пройденный ранее грамматический материал, но и значительно расширить свои знания о структуре английского языка.

Иванова Е.А. 12 шагов к правильному немецкому. Шаги 4–7 Иванова Е.А. 12 шагов к правильному немецкому. Шаги 8–12

Пособие содержит краткое и доступное изложение грамматических правил, упражнения по грамматике и рекомендации для учащихся. Предлагаемые упражнения направлены на развитие навыков чтения и понимания текста, выбора и образования правильных грамматических форм, перевода текста с русского на немецкий, производства собственных высказываний.

Пособие адресовано студентам младших курсов вузов, среднего профессионального образования, а также всем изучающим немецкий язык самостоятельно.

Соловьёва К.В. Грамматика английского языка в таблицах (начальный этап обучения)

Учебное пособие включает в себя грамматический материал начального этапа обучения, а также упражнения, позволяющие закрепить данные грамматические правила. Пособие предназначено для студентов средне-специальных учебных заведений.

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Ахметьев В.П. Бумажные кораблики: песни для детского хора (ансамбля)

Данный сборник включает в себя произведения композитора В.П. Ахметьева, написанные на стихи разных поэтов, в том числе и самого автора, для детских вокально-хоровых коллективов. Сборник предназначен для детей разного возраста. Рекомендован учащимся детских музыкальных школ, а также студентам исполнительских факультетов средних и высших специальных музыкальных учебных заведений.

Ванхаль И.Б. Концерт для двух фаготов и струнного оркестра / переложение Ю.И. Скворцова

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей высших и средних специальных заведений по дисциплине «Специальный инструмент (фагот)».