

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

**Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и
вокального искусства**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

_____ Е.В. Савелова

«31» мая 2022 г.

**ТЕОРИЯ И ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень магистратуры
(2022 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Хабаровск
2022

Составитель:

Светлана Юрьевна Лысенко, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «5» мая 2022 г., протокол № 10.

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1	Наименование дисциплины	4
1.2	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3	Цель освоения дисциплины	4
1.4	Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2	ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1	Объём дисциплины	6
2.2	Тематический план дисциплины ОФО	7
2.3	Краткое содержание разделов и тем	7
3	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	11
3.1	Планы практических занятий	11
3.2	Темы докладов по дисциплине	
3.3	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	12
4	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	13
5	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования	14
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций	16
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения	16
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения	17
6	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	19
6.1.	Основная и дополнительная учебная литература	19
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	21
6.3	Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	22
6.4	Материально-техническая база	22
7	ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	22
8	ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа по дисциплине «Теория и эстетика современного искусства» предназначена для магистров, обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты», квалификация «Магистр», разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института культуры, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 815, с учётом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и эстетика современного искусства» является факультативной дисциплиной (ФТД.В.02) и по реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как «Педагогика и психология музыкального образования», «Специальный инструмент», «Ансамбль» и др.

Дисциплина «Теория и эстетика современного искусства» поддерживает профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является комплексное воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных на основе анализа музыкального текста создавать индивидуальную художественную интерпретацию исполняемого произведения, владеющих современной методологией музыковедческого анализа нотного текста, оценки различных исполнительских интерпретаций.

Задачами дисциплины является воспитание у магистранта профессиональных навыков в постижении смысла музыкального произведения, его формы, углубленного прочтения и расшифровки авторского замысла; формирование мотивации к постоянному поиску скрытых смысловых уровней текста в процессе исполнительского анализа сочинений.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
УК-5	УК-5.1.Знать: Особенности	УК-5.1.Знает: - художественные процессы в

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>различных культур современного искусства</p> <p>УК-5.2. Уметь: Выстраивать межкультурного взаимодействия, учитывая общее и особенное различных.</p> <p>УК-5.3. Владеть: знаниями теории и эстетики современного искусства на уровне достаточном для осуществления межкультурного взаимодействия</p>	<p>различных видах современного искусства</p> <p>УК-5.2. Умеет: - обеспечивать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении профессиональных задач, учитывая теорию и эстетику современного искусства</p> <p>УК-5.3. Успешно владеет: навыками (на основе знаний) осуществления коммуникации для решения широкого круга задач межкультурного взаимодействия</p>
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p>ОПК- 2.1. Знать: особенности нотирования музыкальных произведений в различные эпохи</p> <p>ОПК-2.2. Уметь: читать нотный текст музыкального произведения со всеми авторскими указаниями (с критическим осмыслением редакторских обозначений) и воспроизводить его на инструменте.</p> <p>ОПК-2.3. Владеть: музыкальным языком, навыками проникновения через нотный текст в авторский текст.</p>	<p>ОПК-2.1. – способы расшифровки нотных обозначений – мелизмов, штрихов, педали, аббревиатур, каденций, фермат и др.</p> <p>ОПК-2.2. – адекватно передать содержание музыкального произведения с учетом его жанровых и стилистических особенностей.</p> <p>ОПК-2.3. – навыками создания собственного исполнительского текста на основе глубокого постижения авторского текста и уважительного отношения к нему.</p>
ПК-1 Способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания	<p>ПК-1.1. Знать: законы художественной коммуникации, способы эффективного воздействия на слушательскую аудиторию</p> <p>ПК-1.2. Уметь: управлять собой, своим психофизическим аппаратом, собственными эмоциями и слушательской аудиторией</p> <p>ПК-1.3. Владеть: исполнительскими стратегиями, энергетикой, способами эффективного воздействия на слушательскую аудиторию</p>	<p>ПК-1.1 современные методологические подходы к анализу музыкального произведения как художественного текста, основные жаровые и стилевые закономерности при анализе исполняемого произведения для расширения репертуара, демонстрации артистизма</p> <p>ПК-1.2 рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, «раскодировать» авторский замысел, обнаруживать глубинные смысловые уровни текста, актуализировать их в различных контекстах и находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в собственной интерпретации;</p> <p>-демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания благодаря собственной интерпретации.</p> <p>ПК-1.3. навыками анализа музыкальных произведений с привлечением современной научно-гуманитарной методологии, в том числе методологии смежных наук, знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития,</p>

		<p>достаточными для профессионального анализа и формирования собственной исполнительской интерпретации навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров.</p> <p>- навыками демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания благодаря собственной интерпретации.</p>
--	--	--

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)	28	3		
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	18	3		
- семинары (СЗ)	6	3		
- практические (ПЗ)	4	3		
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	80	3		
СР	76	3		
Контроль СР	4	3		
В том числе:				
Подготовка курсовой работы				
Текущий контроль				
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	3		
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3 / 108	3		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:			
зачет			2	

ЭКЗАМЕН		
---------	--	--

2.2. Тематический план дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
			Всего	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (Г, И)	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущий	промежуточный
1.	Теория и эстетика современного искусства (УК-5; ОПК-2; ПК-1)	40	14	9	3	2		26	26		
2	Теория и эстетика современного музыкального искусства (УК-5; ОПК-2; ПК-1)	64	14	9	3	2		50	50		
Подготовка к зачету		4						4			4
ИТОГО по курсу		108	28	18	6	4		80	76		4

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Тема I. Теория и эстетика современного искусства

1.1. Эстетика парадокса в пост-культуре XX – XXI вв.

Глобальные метаморфозы культуры в XX в. Понятия «культура» и «пост-культура». Внешние (пик развития техногенной цивилизации) и внутренние (кризис духовных приоритетов, снижение эстетического качества произведений современного искусства) причины сущностных изменений в художественно-эстетической сфере культуры. Основные направления переоценки ценностей в художественно-эстетическом сознании XX в. Внутренняя логика движения современной художественной культуры.

1.2. Теория и эстетика модернизма

Понятие «модернизм». Основные принципы модернизма, отразившего мировосприятие 1-й половины XX в. Модернизм как универсальное мировидение, идеология (в представлении философии, эстетики) и как художественный стиль (в системе координат искусствоведения). 2 альтернативные парадигмы, определившие эстетику и искусство XX в – противопоставление игрового, элитарного и утилитарного, функционального. Оппозиция стихии игры (элитарная парадигма) и мифа (как основы утилитарной парадигмы, ориентированной на прогресс цивилизации). Возврат искусства XX в. к эстетике античности, где искусство тесно связано с прикладными, практическими задачами.

Рубежное положение модернизма как стиля, обозначившего перелом в культуре рубежа XIX – XX вв. Модернизм в искусствоведческой рефлексии. Наиболее значительные модернистские тенденции: импрессионизм, экспрессионизм, модерн, символизм, футуризм, кубизм. Художественно-стилистические признаки модерна: стремление к новизне, обновлению традиции, тяготение к статичности, нетрадиционные приемы и формы, синтез искусств, стремление использовать модели предшествующих эпох, многостильность, орнаментальность, приоритет плавных линий, интерес к новым технологиям и материалам, претензия на оригинальность.

1.3. Философия искусства представителей художественного авангарда

Понятие «авангард». Основные принципы авангардного искусства (возвращение искусству эстетического содержания, художественности; актуализация внимания исключительно на выразительных средствах художественного языка). Представители авангардизма в живописи, литературе, музыке, театре. Основные направления музыкального авангарда XX века (додекафония, сонористика, конкретная музыка, пуантилизм, др.).

Художественно-эстетическая теория В. Кандинского. Дистанцирование от материального в искусстве и художественном творчестве, приоритет художественного (духовного) содержания, принцип «внутренней необходимости», духовная сущность абстрактной формы. Беспредметность как смысл искусства в эстетических концепциях Кандинского, К. Малевича. П. Клее. Заумный язык искусства футуристов.

Музыкальный авангард, повлекший расшатывание и разрушение традиционных эстетических норм и принципов, форм и методов художественного выражения, открывший возможности неограниченных новаций в этой сфере.

1.4. Постмодернизм:

теория и практика современного искусства

Постмодернизм: суть термина, философско-эстетическая основа, история развития. Постструктуралистские идеи в постмодернизме. Ж. Деррида: стратегия деконструкции. Ж. Бодрийяр: концепция симулякра. Ж.

Делёз: теория шизоанализа, ризомы в искусстве. У. Эко: Открытое произведение. Способы взаимоотношения с классикой. Ироничное переосмысление культурной традиции в концепции У. Эко. Лексикон постнеклассической эстетики и искусства.

Ритуальность, комментирование, новая простота, ирония, игра с культурным наследием, тотальное цитирование, отказ от модернистской претензии на оригинальность, смешение высокого и низкого, «принцип двойного кодирования» – ведущие эстетические принципы постмодернистского искусства.

Тема II. Теория и эстетика современного музыкального искусства

2.1. Музыкальный экспрессионизм и новые композиторские техники XX в.

Социальные потрясения начала XX века как источник приёмов художественной деформации жизненных явлений и человеческих эмоций в искусстве. Экспрессионизм как мировоззренческий и художественный феномен. Новый тип художника (отчужденность от мира). Отказ от наследия западноевропейской традиции. Новая система языка – музыкального, пространственного, ритмического. Языковые и формальные эксперименты представителей нововенской школы. Сходные творческие процессы и методы в разных видах искусства: «цветовая музыка» Скрябина и концепция Кандинского о природе цвета. Абсолютная музыка и абстрактная живопись. Додекафония как особая упорядоченность и внутреннее единство экспрессионистской звуковой стихии. Эмансипация диссонанса.

Проблемы художественного восприятия и репрезентации в формах художественного творчества музыкального искусства модернизма.

2.2. Эстетические принципы музыкального авангарда XX в.

Две волны авангарда в музыкальном творчестве XX в. Эстетические приоритеты и музыкально-композиционные системы композиторов Новой музыки (1-й волны авангарда): отрицание тематизма и сюжетности, переход от конкретики к абстракции, появление новых форм звуковысотной организации, опыты с микрохроматикой, развитие концепции двенадцатитоновости, серийно-додекафонный метод.

Достижения лидеров Новейшей музыки (2-й волны авангарда): опыты в алеаторике, сонористике, пространственной музыке, в сфере инструментального театра, хэппенинга, инсталляций. Интеллектуальное конструирование и предельная структурализация музыкального процесса в постсериализме (П. Булез). Новые приемы работы со звуком (работа с препарированным роялем) в сонорной модальности (Дж. Кейдж). Формирование тенденций электронной, конкретной, пространственной, графической, вербальной и виртуозной музыки, алеаторики и метода

случайных действий, репетитивности, концептуализма, акциональности и музыкального дизайна.

Особенности художественной интерпретации авангардных опусов в современной исполнительской практике.

2.3. Формы работы со стилевыми моделями в произведениях композиторов XX в.

Внимание композиторов XX – XXI вв. к различным формам работы со стилевыми моделями как отражение концептуальной парадигмы современного искусства – интертекстуальности. Интертекстуальность как научная стратегия исследования художественных текстов и как тенденция художественного творчества. Смещение акцента в восприятии и исполнении музыкального текста со «смысловосоздания» на «смыслопорождение». Представления о рождении смысла на пересечении семантических векторов, идущих от культурно–исторического контекста.

Неоклассицизм в музыкальном искусстве, его характерные признаки (переосмысление чужой музыки в контексте иной стилистики, авторские «вариации на стиль», работа по модели, игровая логика драматургии, приемы остранения и очуждения). Явление полистилистики: новая стилизация, переинтонирование модели, сочинение «в духе модели» в последней трети XX века. Обращение к иностилевой модели (мировоззренческой, звуковой, структурной, композиционной) – как идея восстановления связи времен и универсальности культуры в целом. Уход от внешних форм заимствованного жанра, игра стилевых ассоциаций, апелляция к музыкальному прошлому в поисках ответов на вопросы настоящего.

2.4. Ведущие художественно-эстетические тенденции музыкального искусства 2-й половины XX – начала XXI вв.

Сложность стилевой, жанровой, технико-композиционной панорамы музыкального искусства 2-й половины XX – начала XXI вв. Процессы глобализации в политике и культуре. Сосуществование множества прежних, уже апробированных тенденций (идей, композиторских техник) и появление новых. Минимализм: определение, этапы развития, различие американского минимализма и его «русской версии». Эстетическая доминанта минимализма, сформировавшегося в противовес усложненности абстрактного экспрессионизма в американском музыкальном искусстве. Влияние философии и искусства Востока. Особенности восприятия произведений музыкального минимализма.

Постмодернизм в музыке: временное отставание от других видов искусства, теоретический и прикладной аспекты – теория искусства и творческая практика. Коллажная полистилистика и родственные ей явления. Неотрадиционализм как примирение стилей, исчезновение дистанции между стилем и его интерпретацией. Эстетические принципы, наиболее востребованные в постмодернистской музыке.

Инструментальный театр как жанр и как форма исполнения. Визуализация музыкальных процессов. Сложное взаимодействие оркестровой музыки и массовой музыки. Проблема музыки и не-музыки в звуковом измерении современной культуры. Постмодернистские влияния на исполнительское искусство («шоуизация» концертных форм, визуальная доминанта, синтетические формы репрезентации музыки классической (академической) традиции).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие № 1. Эстетическая концепция русского авангарда начала XX в.

Вопросы:

1. Политические и социокультурные причины радикального разрыва с традицией, эстетической революции в русском искусстве начала XX в..
2. В. Кандинский – основоположник абстрактного (беспредметного) искусства. Основные принципы и приемы абстрактного искусства.
3. В. Кандинский о взаимодействиях живописи и музыки.
4. Эстетические нормы и композиторские техники русского музыкального авангарда начала XX в.

Семинарское занятие № 2. Эстетические принципы музыкального авангарда XX в.

Вопросы:

1. Перечислите основные художественные тенденции и техники композиции в музыкальном авангарде XX века, дайте им краткую характеристику.
2. «Тотальная предопределенность организации музыкальной ткани в технике додекафонии»: объясните выражение, приведите примеры.
3. Особенности художественного восприятия произведений композиторов музыкального авангарда.
4. Объясните выражение «алеаторика исполнительского процесса».
5. Объясните выражение «алеаторика композиторского процесса».
6. Конкретная и электронная музыка: обновление художественных средств при активном влиянии технического прогресса

3.2. Темы докладов по дисциплине

1. Хронотипология музыкального авангарда.

2. Эстетические доминанты Новой и Новейшей музыки музыкального авангарда: сравнительный анализ.
3. Основные принципы авангардного искусства
4. Теория и практика абстрактного искусства
5. Композиторская рефлексия об особенностях восприятия и композиционной технике минимализма.
6. Неотрадиционализм как примирение стилей, исчезновение дистанции между стилем и его интерпретацией.
7. Философия искусства В. Кандинского: основные положения.
8. Диалог с текстами культурного наследия как постмодернистский «ответ» авангарду, разрушавшему и деформирующему предшествующую культурную традицию.
9. Влияния философии и искусства Востока на формирование эстетических принципов музыкального минимализма.
10. Коллажная полистилистика и родственные ей явления в музыкальном искусстве 2 половины XX – начала XXI вв.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее практической реализации. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

На **практических** занятиях отрабатываются семинарские вопросы на практике.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения семинаров, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций. При изучении дисциплины в качестве интерактивных форм обучения используются учебные дискуссии, которые формируют умение корректно интерпретировать и критиковать

информацию, полученную в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Работа на практических занятиях и семинарах предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего семинара, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления на семинаре обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме доклада, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы на семинаре осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется **самостоятельной работе** обучающихся. Она включает освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам. При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также подготовки к итоговому собеседованию на зачете, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);
- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении);
- умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код	Формулировка компетенции
ПК-1	осуществлять на высоком художественном и техническом уровне

	музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Этапы формирования компетенций:

Начальный этап:

Магистрант знает основные научные подходы в изучении теории и эстетики современного искусства, художественных процессов в различных видах современного искусства, специфику по соответствующим социальным проблемам в области теории и эстетики современного искусства; способен рассматривать современное искусство в различных научно-гуманитарных контекстах.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении магистрантом *базового уровня* компетенций.

Основной этап:

Магистрант осознает особенности интерпретации музыкальных произведений композиторов XX–XXI вв. в современной художественно-исполнительской практике; владеет методикой целостного анализа художественного произведения с целью постижения авторского замысла, раскодирование подтекстовой информации, смысловых кодов текста, выявления смысловых уровней текста, актуализируемых интерпретаторами;

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь *среднего уровня* сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Магистрант способен применять междисциплинарные знания, умения и навыки при анализе художественных явлений в различных видах искусства, в современном историческом и культурном контексте практике в целях расширения классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду; готов применять эти знания и навыки на практике; владеет навыками критического анализа и оценки различных явлений современного искусства в современной художественной практике, аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы.

На этом этапе магистрант достигает *итоговых показателей* по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, удовлетворительных ответов на семинарах, качественного выполнения самостоятельной работы и собеседования по вопросам, предложенным к зачету. В процессе выполнения отчетных форм магистрант должен показать способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы), способность эффективно работать самостоятельно.

Оценка «не зачтено» ставится при условии некачественной подготовки к семинарам, невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, при неудовлетворительной подготовке итогового собеседования по вопросам, предложенным к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Перечень вопросов к зачету (УК-5; ОПК-2; ПК-1)

1. Основная проблематика постнеклассической эстетики в проекции на искусство, в т.ч. на музыкальное искусство.
2. Хронотипология современного музыкального искусства.
3. Основные тенденции неклассического художественно-эстетического сознания
4. Обоснуйте необходимость привлечения категорий неклассики для анализа современного музыкального искусства.
5. Проблемы изучения музыкального авангарда в художественной культуре XX в: многообразие тенденций.
6. Композиционно–технологические и жанровые принципы музыкального авангарда.
7. Роль русского авангарда в истории искусства XX века: истоки, хронология развития, представители, последователи.
8. Проблемы художественной интерпретации произведений музыкального авангарда в современной исполнительской практике.
9. Принципы создания и исполнения музыкальных произведений, созданных в технике алеаторики.
10. Алеаторика абсолютная и относительная: различие, терминологические варианты, примеры.
11. Объясните тяготение искусства XX в к эстетическому опыту предшествующих и угаснувших культур.
12. Феномен полистилистики в музыкальном искусстве XX века.
13. «Музыкальная аллюзия», «цитата», «музыкальная анаграмма» как

феномены интертекстуальных взаимосвязей в современном музыкальном искусстве

14. Эстетические принципы музыкального минимализма.
15. Проблемы восприятия и художественного исполнения музыкальных опусов постмодернизма.
16. Взаимодействие opus-музыки и массовой музыки в постмодернистском искусстве.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на семинарах на основании выступлений по предлагаемым вопросам, а также по результатам практической работы с искусствоведческой литературой. Учитывается не только качество устного сообщения, но и презентация выступающего, а также участие в обсуждении других участников семинара. Дополнительно оценивается степень активности обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу: эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, комментариев.

Промежуточный контроль осуществляется ориентировочно в середине освоения программы дисциплины. Учитывается выполнение конспектов лекций и предлагаемых первоисточников.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на зачете и включает в себя собеседование по теоретическим вопросам.

5.4.1. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

- проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и семинарских занятиях;
- проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;
- проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом в области искусствоведения;
- проверка навыков анализа научно-теоретической и учебно-методической литературы по вопросам искусствоведения;
- проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;
- проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарах.

5.4.2. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

Текущий контроль включает:

- проверку качества подготовки и представления на практических занятиях и семинарах выступлений и/или докладов по предлагаемым темам;

- проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

Промежуточный контроль включает:

- проверку конспектов лекций и фрагментов первоисточников;
- проверку знания содержания и проблематики законспектированных фрагментов первоисточников;

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к зачету.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Устное сообщение (выступление) – форма учебной работы, позволяющая оценить и проконтролировать уровень освоения материала, логику понимания и изложения темы, способность к самостоятельной аналитической работе, к критическому суждению. Выступление может быть специально подготовленное и спонтанное.

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

- четкое определение темы выступления и вывод;
- доступность изложения;
- краткость и ясность изложения материала;
- представление иллюстративного художественного материала (изобразительного, музыкального, хореографического, театрального, др.) и его анализ (в случае привлечения анализа конкретного произведения искусства);
- эмоциональность и выразительность.

Доклад на семинарах – форма учебной работы, в процессе подготовки которой вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную информацию – научную, учебно-методическую, художественную. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, владеть образной речью и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

- соответствие материала теме и плану;
- раскрытие сущности проблемы;
- полнота и глубина (исчерпанность) изложения материала;
- логическое построение и связность доклада;
- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;
- умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
- умение приводить примеры из художественной практики.

Мультимедийная презентация используется для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно

продемонстрировать дополнительные материалы к своему докладу (выступлению).

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
- первый слайд – это титульный лист, на следующем слайде должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) раскрытия темы доклада (выступления). Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста и фона, шрифты, анимационные эффекты и др.
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Конспект позволяет формировать и оценивать умения магистрантов по переработке информации. При оценке конспекта привлекаются следующие критерии:

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала);
- логическое построение и связность текста;
- полнота и глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей);
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки);
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала).

Собеседование на зачете по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному вопросу (из перечня **5.3. «Вопросы к зачету»**). При оценивании результатов собеседования определяются следующие критерии оценки результатов:

- качество усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность);
- умение применять полученные знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);
- рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;
- коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать диалог).

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. пособие / В. В. Бычков. – М.: КНОРУС, 2012. – 582 с.
2. Высоцкая, М. С., Григорьева Г. В. Музыка XX века : от авангарда к постмодерну : учеб. пособие / М. С. Высоцкая, Г. В. Григорьева. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Московская консерватория, 2014. – 440 с., нот.
3. Кром, А.Е. Американский музыкальный минимализм [Электронный ресурс]: учеб. – метод. пособие/ А.Е. Кром.- Н. Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2012.- Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312263&sr=1>
4. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Т.Б. Сиднева.-Н. Новгород: Изд-во НК, 2012.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216&sr=1>

Список дополнительной литературы

1. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76307 — Загл. с экрана.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Н.Б. Маньковская. – М.: ВГИК, 2011. – 208 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277454&sr=1>
3. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы: учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2014. – 80 с.

Рекомендуемая литература

4. Бородин, Б. Б. История фортепианной транскрипции: эволюция направлений, стилей и методов в контексте художественной культуры: монография / Б. Б. Бородин. – М. : Дека-ВС, 2011. – 508 с
5. Гребнева, И. В. Скрипичный концерт в европейской музыке XX века : монография/ И. В. Гребнева. – М.: МГК им. П. И. Чайковского, 2010. – 356 с., нот.
6. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1034-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256062>
7. Лысенко, С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре: монография/ С.Ю. Лысенко.- Хабаровск: ХГИИК, 2013.- 340 с.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине магистрант _____ могут использовать ресурсную базу КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы,

газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

Для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6).

Для самостоятельной подготовки магистрант ов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

На всех компьютерах в институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых консультаций, промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 158)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека) (аудитория № 312)

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, аудитория № 209)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

Проведение лекций сопровождается демонстрацией учебно-методических пособий: слайд-презентации, видеоматериалы, фотоматериалы.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.