

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, науч-
ной и международной дея-
тельности

Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

**ЭНЕРГЕТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень магистратуры
(2023 год набора,
очная и заочная формы обучения)

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
Педагогика музыкального искусства

Хабаровск
2023

Составитель:

Никитин Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «3» мая 2023 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	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Объем дисциплины	6
2.2. Тематический план	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	11
3.1. Планы семинарских занятий	11
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	12
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	15
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	15
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	15
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	16
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	16
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
6.1. Основная и дополнительная литература	17
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	18
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	20
6.4. Материально-техническая база	20
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	21
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Энергетика музыкального искусства» предназначена для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), профиль подготовки «Педагогика академического музыкального искусства», квалификация «Магистр», разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является частью блока дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.02.01) и связана с такими курсами, как «Музыкальное исполнительство», "Ансамбль", "Современные подходы в музыкально-просветительской деятельности".

Дисциплина «Энергетика музыкального искусства» поддерживает профиль «Педагогика академического музыкального искусства» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание квалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих энергетикой исполнительского искусства с целью достижения эффективной художественной коммуникации, вызова определённой эстетической реакции у слушателей.

Задачами дисциплины являются формирование у обучающихся

волевых качеств, способствующих достижению высоких целей музыкально-исполнительского искусства, мотивации к этому виду деятельности как потребности высшего творческого Я личности музыканта-исполнителя;

навыков владения различными видами и формами энергии в музыке, стратегиями и приемами энергетического воздействия на слушателя в произведениях академической и неакадемической музыки, включающей пьесы джазового стиля, эстрадной инструментальной музыки;

стремления к поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений в той или иной интерпретации музыкального произведения (в ее энергетическом аспекте);

умения музыканта-исполнителя рационально распределять свои энергетические ресурсы в процессе подготовки и исполнения концертной программы, организации концертной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции		
ПК-9. Способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций	ПК-9.1. Знать: - особенности формирования различных социальных групп; специфику выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;	ПК-9.1. Знать: - специфику формирования различных социальных групп; особенности выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп;
	ПК-9.2. Уметь: – выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;	ПК-9.2. Уметь: – выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;
	ПК-9.3. Владеть: – навыком выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп	ПК-9.3. Владеть: – умением выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп.
ПК-11. Способность формировать художественно-культурную среду	ПК-11.1. Знать: - особенности формирования художественно-творческую среду; специфику выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп;	ПК-11.1. Знать: - специфику процесса создания художественно-творческой среды; особенности выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп;
	ПК-11.2. Уметь: – выявлять и формировать культурные потребности и художественно-культурную среду различных социальных групп; выступать на публике	ПК-11.2. Уметь: – определять и вырабатывать культурные потребности и художественно-культурную среду различных социальных групп; выступать на публике
	ПК-11.3. Владеть: – способностью формировать художественно-культурную среду; - навыком выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп	ПК-11.3. Владеть: – навыками формирования художественно-культурной среды; - способностями выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)	16	4	6	2
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	10	4	2	2
- семинары (СЗ)	6	4	4	2
- практические (ПЗ)				
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	92	4	102	2
СР	64	4	98	2
Контроль СР	28	4	4	2
В том числе:				
Подготовка курсовой работы				
Текущий контроль	24	4		
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	4	4	2
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3 / 108	4	3 / 108	2
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курсы:	
зачет	4		2	
экзамен				

2.2. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

№	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.	Музыкальная форма как энергетический феномен (ПК-9,11)	6	2	2				4	2	2	
2.	Энергетическая композиция как ненотируемая часть музыкального произведения и ее прочтение (ПК-9,11)	7	2	2				5	3	2	
3.	Энергетика музыкальной темы (ПК-9,11)	7	3	2	1			4	2	2	
4.	Энергетика ритма (ПК-9,11)	6	2	2				4	3	1	
5.	Энергетика гармонии (ПК-9,11)	6	3	2	1			3	2	1	
6.	Энергетика тембра (ПК-9,11)	6	2	2				4	3	1	
7.	Энергетика музыкальной фактуры (ПК-9.11)	6	3	2	1			3	2	1	
8.	Создание собственного исполнительского текста музыкального про-	9	4	3	1			5	3	2	

	изведения (ПК-9,11)										
9.	Исполнительские стратегии в художественной коммуникации (ПК-9,11)	7	3	2	1			4	2	2	
10.	Критерии оценки музыкального исполнения (ПК-9,11)	8	3	2	1			5	3	2	
Подготовка к зачету		4						4			4
ИТОГО по курсу		108	16	10	6			92	64	24	4

(заочная форма обучения)

№	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.	Музыкальная форма как энергетический феномен (ПК-9,11)	6	2	2				4	2		
2.	Энергетическая композиция как ненотируемая часть музыкального произведения и ее прочтение (ПК-9,11)	7	2	2				5	3		
3.	Энергетика музыкальной темы (ПК-9,11)	7	3	2	1			4	2		

4.	Энергетика ритма (ПК-9,11)	6	2	2				4	3		
5.	Энергетика гармонии (ПК-9,11)	6	3	2	1			3	2		
6.	Энергетика тембра (ПК-9,11)	6	2	2				4	3		
7.	Энергетика музыкальной фактуры (ПК-9.11)	6	3	2	1			3	2		
8.	Создание собственного исполнительского текста музыкального произведения (ПК-9,11)	9	4	3	1			5	3		
9.	Исполнительские стратегии в художественной коммуникации (ПК-9.11)	7	3	2	1			4	2		
10.	Критерии оценки музыкального исполнения (ПК-9.11)	8	3	2	1			5	3		
Подготовка к зачету		4						4			4
ИТОГО по курсу		108	6	2	4			102	98		4

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение

Предмет дисциплины, ее цели и задачи.

Энергетика музыкально-исполнительского искусства

В этот период обучающийся должен познакомиться с теоретическими основами энергетики музыкального искусства, объясняющими законы и принципы становления музыкальной формы во времени и пространстве в энергетическом аспекте.

Тема 1. Музыкальная форма как энергетический феномен

Эта тема раскрывает понятие "музыкальная форма" как психологический феномен, как то, что находит отражение в психике реципиента, является результатом его восприятия, проживания и переживания.

Тема 2. Энергетическая композиция как ненотируемая часть музыкального произведения и ее прочтение

В данной теме дается представление об энергетической композиции – невидимом, но существующем структурном и содержательном плане музыкального произведения, который должен быть вскрыт музыкантом-исполнителем и передан как существенная часть авторского замысла.

Тема 3. Энергетика музыкальной темы

В данной теме музыка показаны различные типы музыкальных тем с характерной для них энергетикой.

Тема 4. Энергетика ритма

В данной теме раскрывается энергетическая сущность ритма, его роль в энергетической композиции, виды и формы, участвующие в ее создании.

Тема 5. Энергетика гармонии

В данной теме показана гармония как носитель энергетики, выраженной не в линейных структурах, а в вертикальных образованиях, создающих звуковое пространство.

Тема 6. Энергетика тембра

В данной теме показаны роль тембра в структуре энергетической композиции, различная энергоемкость тембров, используемых композиторами и исполнителями.

Тема 7. Энергетика музыкальной фактуры

В этой теме раскрывается связь энергетики с европейской академической музыкой различных стилей – от музыки эпохи Возрождения до наших дней; показана связь творческого и исполнительского типа (рационального, эмоционального и волевого) с энергетическим «портретом» композитора.

Тема 8. Создание исполнительского текста музыкального произведения

В этой теме показан алгоритм создания исполнителем собственного исполнительского текста, опирающегося на авторский текст и его индивидуальное творческое толкование в конкретной интерпретации.

Тема 9. Исполнительские стратегии в художественной коммуникации

Содержанием этой темы является возможность использования исполнителем различных стратегий в художественной коммуникации, основанием имеющим ораторское искусство, ставящее своей целью либо убеждать слушателей, либо их увлекать каким-либо образом, идеей или мечтой, либо развлекать.

Тема 10. Критерии оценки музыкального исполнения

В данной теме предлагаются критерии оценки музыкального исполнения с точки зрения эффективной коммуникации, в процессе которой исполнителю удастся удерживать внимание слушателей на протяжении всего исполнения и управлять их эмоциональными реакциями.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия посвящаются практическому анализу музыкального исполнительства с точки зрения музыкальной энергетики. Осваивается словарь терминов, необходимых для исполнительского анализа музыкального произведения, закрепляется их практическое освоение.

1. Семинар 1. Энергии: «взрыв», «свет», «поток», «волна», «поле», их характеристики

Литература:

1. Басин, Е.Я. Искусство и энергия: психолого-эстетический аспект / Е.Я. Басин. – М.: 2010. – 256 с.
2. Басин, Е.Я. Художник и творчество / Е.Я. Басин. – М.: 2008. – 273 с.
3. Никитин, А.А. Психология искусства: энергетический аспект / А.А. Никитин. – // Новое в психолого-педагогических исследованиях. Теоретические и практические проблемы психологии и педагогики. – 2016. – № 4. – с. 5-16.
4. Никитин, А.А. «Энергетическая композиция» как предмет исполнительского анализа музыкального произведения / А.А. Никитин. – Музыкальная Академия. – 2018. – № 4. – с.142-150.

2. Семинар 2. Энергетическая композиция как предмет исполнительского анализа

Кульминации динамическая и смысловая, силовые линии, силовые линии – разнонаправленные энергетические потоки; энергетические точки.

Литература:

4. Никитин, А.А. «Энергетическая композиция» как предмет исполнительского анализа музыкального произведения / А.А. Никитин. – Музыкальная Академия. – 2018. – № 4. – с.142-150.

3. Семинар 3. Формы, типы и виды энергии

- энергетическая точка;
- энергетический контрапункт.

Литература:

Перепелица, А.А. Эмоционально-образная энергетическая составляющая как основа контекстных парадигм музыкального произведения / А.А. Перепелица // Искусство и образование. – 2013. – №2 (82), с.45-60.

Никитин, А.А. «Энергетическая композиция» как предмет исполнительского анализа музыкального произведения / А.А. Никитин. – Музыкальная Академия. – 2018. – № 4. – с.142-150.

4. Семинар 4. Энергетические приёмы

- энергетическая модуляция (смена типа, формы или вида энергетики);
- расширение или сжатие энергии, разрядка, натяжение, разгон; провал, сгущение, скольжение ("энергетический сёрфинг"), энергетический обвал.

Литература:

Никитин, А.А. «Энергетическая композиция» как предмет исполнительского анализа музыкального произведения / А.А. Никитин. – Музыкальная Академия. – 2018. – № 4. – с.142-150.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Примерная проблематика творческих, педагогических и исследовательских вопросов:

1. Энергетический аспект психологии искусства.
2. Теория эмоционально-энергетического резонанса и ее применение в музыкальном исполнительстве.
3. Формы космической энергии в музыке.

4. Энергетика художественных миров венских классиков.
5. Энергетика художественных миров композиторов-романтиков.
6. Энергетика художественных миров композиторов-импрессионистов.
7. Энергетика художественных миров советских композиторов, джаза и рок-музыки.
7. Энергетический аспект современной фортепианной музыки.
8. Актуальные проблемы исполнительского анализа в его энергетическом аспекте.
9. Алгоритм энергетического этапа работы над произведением.
10. Энергетика целостной формы. ее драматургия.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебной программой предусмотрено проведение лекционных и семинарских занятий. Особое место в успешном овладении данным курсом отводится самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными исполнительскими знаниями, умениями, навыками, опытом концертно-творческой деятельности.

Содержанием самостоятельной работы в изучении данной дисциплины является анализ музыкального произведения – теоретический и исполнительский с учетом энергетического компонента, поиск энергетических стратегий, организация моментов напряжения и разрядки с целью достижения максимальной художественной коммуникации с воображаемым слушателем.

Исполнительский анализ в энергетическом аспекте – это анализ "энергетической композиции" со сменой энергетических "приливов" и "отливов", состояний звукового потока от начала музыкального произведения до заключительного каданса. Энергетическая композиция – это реализованный в произведении энергетический план развертывания музыкального произведения в пространстве-времени, характеризующийся в рамках высшего масштабного уровня восприятия особым тоном в последовательности частей, служащий целям воплощения художественного содержания и управления слушательским восприятием.

В своей монографии «Энергетика музыкально-исполнительского искусства» составитель данной программы предлагает следующий алгоритм анализа "энергетической композиции" музыкального произведения:

1. Общая характеристика музыкальной формы: динамизм развития, за счет каких средств оно осуществляется.

2. Первоисточник музыки: речь, пение, общие формы движений, танцевальные фигуры, изобразительность.

2. Анализ тематического материала – преобладающие формы энергии.

3. Силовые линии (носители альтернативных или однородных энергий) и их конфигурация в целостной форме, структуре музыкальной речи; драматургия силовых линий, роль в ней различных форм энергии.

4. Энергетический анализ развития музыкальной формы (горизонтально-вертикаль). Энергия обнаруживает себя в музыке как в макроструктурах – целостной форме, – ее частях, разделах, периодах, так и микроструктурах – такте, мотиве, фразе, предложении; во внутренней и внешней стоимости звуков внутри такта, в, так называемых, "энергетических точках" (термин А.А.Никитина), концентрирующих энергию музыкальных микроволн. Немаловажна в энергетической композиции роль тембра – одного из носителей энергии.

5. Анализ кульминаций:

- генеральная и проходящие, динамическая и смысловая;
- выстраивание единой драматургической линии, проходящей через логическую цепь кульминаций.
- внутри каждого раздела с начала произведения; нахождение энергетических «точек» внутри предложений, фраз, мотивов;
- выстраивание логической цепи кульминаций внутри разделов формы, периодов, предложений и мотивов.

Используется словарь терминов, необходимых для исполнительского анализа музыкального произведения:

1. Формы музыкальной энергии: взрыв, свет, поток, волна, поле.

2. Понятия:

- силовые линии – разнонаправленные энергетические потоки;
- формы, типы и виды энергии;
- энергетическая точка;
- энергетический контрапункт.

3. Энергетические приёмы:

- энергетическая модуляция (смена типа, формы или вида энергетики);
- расширение или сжатие энергии, разрядка, натяжение, разгон; провал, сгущение, скольжение ("энергетический сёрфинг"), энергетический обвал.

Задания педагога для самостоятельной работы могут быть следующими:

- определение вида и типа кульминаций в исполняемом музыкальном произведении;
- выявление тематического материала в фортепианной фактуре и его энергетической подачи;
- определение основных силовых линий, их конфигурации в музыкальном произведении;

- выявление форм энергии в музыкальном произведении и их модальностей;
- выявление энергетических точек в тематическом материале музыкального произведения в различных звуковых планах;
- соотношение динамики и энергетик в интерпретации музыкального произведения;
- разделение энергий "инь" и "янь";
- нахождение целесообразных способов энергетического воздействия на слушателей.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК-9	Способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций
ПК-11	Способность формировать художественно-культурную среду

Этапы формирования компетенций:

За время обучения обучающийся должен усвоить теоретические положения музыкальной энергетик, алгоритм исполнительского анализа с энергетическим компонентом, овладеть методами и способами работы над энергетической стороной музыкального исполнения.

Начальный этап в формировании компетенций ПК-9,11: освоение теории музыкальной энергетик, понимание энергетической природы музыки.

Основной этап формирования названных компетенций – работа обучающегося над концертной программой на 2 курсе: освоение форм энергии, представленных в фортепианной музыке, способов и приемов энергетического воздействия на слушательскую аудиторию.

Завершающим этапом формирования компетенций ПК-9,11 является подготовка и исполнение обучающимся концертной программы к зачету на 2 году обучения, на котором он демонстрирует высокий уровень создания индивидуальной интерпретации, умение осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности, выступать перед аудиторией любого состава и уровня подготовки

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются точность воплощения художественного образа произведения, стилевое «попадание», убедительность трактовки авторского (редакторского) текста; техническая грамотность исполнения, виртуозное мастерство, сцени-

ческая воля; грамотность использования средств музыкальной выразительности; грамотное сценическое поведение, энергетика исполнения, владение методами преодоления сценического волнения.

Промежуточная аттестация проходит на 4-м семестре (ОФО) и на 2 курсе (ЗФО) в форме зачета .

Зачтено	Обучающийся показывает высокую степень осведомлённости в области дисциплины. Представления о предмете обсуждения четкие, терминология освоена в полной мере. Обучающийся максимально точно отвечает на поставленные основные и дополнительные вопросы, активно участвует в процессе их обсуждения, ориентируется в особенностях культурно-исторического процесса. Обучающийся профессионально ориентирован и осознаёт значение полученных знаний, умений и навыков для будущей исполнительской и педагогической деятельности.
Не зачтено	Обучающийся не имеет представлений и знаний в области специальной терминологии. Уровень практических умений в областях преподнесения устного материала и аналитические навыки не соответствуют начальному (базовому) уровню.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Зачет по дисциплине "Энергетика музыкального искусства" проходит в форме а) тестирования; б) ответа по билету, в который одним из вопросов является энергетический анализ конкретного музыкального произведения.

Примерные произведения для анализа (ПК-9,11):

1. Бетховен Багатели op.33
2. Шопен Прелюдии.
- 3 Шуман Лесные сцены
4. Чайковский Детский альбом
5. Шуберт Экспромты.
6. А.Скрябин Прелюдии op.11
7. С.Прокофьев Мимолетности

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося

знаний видов и форм энергии, наличествующей в музыке композиторов различных эпох и стилей;

умений анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно- методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владений навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Выготский Л. С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 578 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240336
2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ М.Т. Громкова.- М.: Юнити- Дана, 2015.- 446 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717&sr=1>
3. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие, Ч.1/ В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова.- Н.Новгород: ННГАСУ, 2013.- 197 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474&sr=1>
4. Харченко Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете[Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 304 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102&sr=1>

Дополнительная литература

1. Лосев А. Ф., Музыка как предмет логики [Электронный ресурс] / А. Ф. Лосев. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 388 с. - 978-5-94865-350-1. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7280>

2. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности: учеб. пособие/ А.С. Сиротюк.- М.: Директ- Медиа, 2014.- 1229 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381&sr=1>

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Ф.В. Шарипов.- М.: Логос, 2012.- 448 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459&sr=1>

Рекомендованная литература

1. Басин, Е.Я. Искусство и энергия: психолого-эстетический аспект М.: 2010. – 256 с.

2. Никитин, А.А. Природа художественной одаренности: монография/ А.А. Никитин.- Хабаровск: ХГИИК, 2014.- 218 с.

3. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В.И. Петрушин.- М.: Академ. проект, 2011.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211134&sr=1>

4. Никитин, В.Н. Арт- терапия: учеб. пособие/ В.Н. Никитин.- М.: Когито- Центр, 2014.- 336 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271657&sr=1>

5. Савенков, А.И. Психология детской одаренности [Электронный ресурс]: монография/ А.И. Савенков.- М.: Генезис, 2010.- 440 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544&sr=1>

6. Харченко, Л.Н. Концепция программы подготовки преподавателя высшей школы [Электронный ресурс]: монография/ Л.Н. Харченко.- М.: Директ- Медиа, 2014.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239105&sr=1>

7. Харченко Л.Н. Проектирование программы подготовки преподавателей высшей школы[Электронный ресурс]: монография / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 256 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239110&sr=1>

8. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие/ В.Н. Холопова.- 4-е изд., испр.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2014.- 320 с.

9. Холопова, В.Н. Музыкальные эмоции: учеб. пособие/ В.Н. Холопова.- 2-е изд., испр.- М.: ПКЦ Альтекс, 2012.- 348 с.

10. Шестаков, В.П. Гештальт и искусство. Психология искусства Рудольфа Арнхейма [Электронный ресурс]: монография/ В.П. Шестаков.- СПб.: Алетейя, 2014.- 112 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233177&sr=1>

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>.

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>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных WebofScience. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

Для проведения занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

–лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. 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);

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ LibreOffice
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов 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 отредактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное 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.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

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

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

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)

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 групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 102)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 104)

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 ос-

нове 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 Институтом.

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 осо-

бенно 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.