

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

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной, научной
и международной деятельности

Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

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

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
Педагогика музыкального искусства

**Хабаровск
2023**

Составитель:

Лысенко Светлана Юрьевна, 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 «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	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Объем дисциплины	5
2.2. Тематический план	7
2.3. Краткое содержание разделов и тем	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
3.1. Планы семинарских занятий	16
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	18
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	18
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	19
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	21
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	21
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	22
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	23
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	26
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	29
6.1. Основная и дополнительная литература	29
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	30
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	31
6.4. Материально-техническая база	32
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	32
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	34

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Современные проблемы теории и истории музыкального искусства» предназначена для 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 вариативных дисциплин базовой части основной профессиональной образовательной программы (Б1.В.01.02) и с такими дисциплинами, как «Современные музыкально-педагогические технологии», «Музыкальное исполнительство» и др.. Освоение компетенций подготавливает к осуществлению научно-исследовательской деятельности, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных выпускников, владеющих знаниями в области теории и истории музыкального искусства на современном этапе.

Задачи дисциплины: знакомство с основными теоретическими положениями и методами теоретического и исторического музыкознания, с возможностями музыкально-теоретической подготовки в педагогике искусства, спецификой использования этих знаний при решении профессиональных задач.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате изучения курса обучающийся должен знать основные положения и методы исследования в области современной теории и истории музыки, необходимых для анализа музыкального текста; уметь применять музыкально–теоретические положения и методы современного музыкознания в музыкально–педагогической деятельности; готов применять музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний в профессиональной педагогической деятельности

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции		
ПК-3. Готовность применять	ПК-3.1. Знать: - современные	ПК-3.1. Знать: - специфику актуальных проблем музыкальной академической

музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности	проблемы музыкальной академической культуры; - вопросы музыкальной теории и истории музыки на современном этапе	культуры; - ключевые вопросы музыкальной теории и истории музыки на современном этапе
	ПК-3.2. Уметь: - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности; использовать понятийный музыкально-теоретический и музыкально-исторический аппарат в профессиональной деятельности; анализировать проблемы истории и теории развития музыкальной культуры; - сопоставлять различные точки зрения на многообразие явлений и событий музыкальной истории, проблем музыкальной теории, аргументировано обосновывать своё мнение;	ПК-3.2. Уметь: - использовать музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности; музыкально-теоретическую и музыкально-историческую терминологию в профессиональной деятельности; проводить анализ проблем истории и теории развития музыкальной культуры; - проводить сравнительное сопоставление различных точек зрения на различные явления и события музыкальной истории, проблем музыкальной теории, аргументировано обосновывать своё мнение;
	ПК-3.3. Владеть: - музыкально-теоретическими и музыкально-историческими знаниями	ПК-3.3. Владеть: - знаниями в области теории и истории музыкального искусства;

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)	70	1-2	32	1
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	24	1-2	10	1
- семинары (СЗ)	14	1-2	8	1
- практические (ПЗ)	32	1-2	14	1
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
-индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	38	1-2	66	1
СР	18	1-2	67	1
Контроль	20	1-2	9	1
В том числе:				
Подготовка курсовой работы				
Текущий контроль	7	2		
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	1		
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	9	2	9	1
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3 / 108		3 / 108	
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курсы:	
зачет	1			
экзамен	2		1	

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	ПЗ	СЗ	ИЗ	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущий	промежуточный

1 семестр.											
Раздел 1. Проблемы современного этапа развития музыкального искусства											
	Введение	1	1	1							
1.1.	Авангардные стиливые тенденции в музыке XX века ПК-3	7,5	7	5		2		0,5	0,5		
1.2.	Постмодернизм и поставангард в музыке 2-й половины XX – начала XXI веков ПК-3	7,5	7	5		2		0,5	0,5		
1.3.	Неостилевые тенденции в музыке XX века ПК-3	5	4		4			1	1		
1.4.	Минимализм ПК-3	5	4		4			1	1		
1.5.	Неофольклоризм в музыке XX века ПК-3	6	5	5				1	1		
Подготовка к зачёту		4						4			4
Всего за 1 семестр		36	28	16	8	4		8	4		4
2 семестр.											
Раздел 2. Проблемы современной гармонии											
2.1.	Музыкальная теория и практика в XX столетии ПК-3	7	6		6			1	1		
2.2.	Аккордика. Неаккордовые звуки и неаккордовые созвучия ПК-3	5	4	2		2		1	1		
2.3.	Звуковысотная система. Модальные и тональные формы ладовой организации ПК-3	4	3			3		1	1		
2.4.	Гармонические функции ПК-3	7	6		6			1	1		
2.5.	Атональность ПК-3	7	6		6			1	1		
2.6.	Иные формы звуковысотной организации ПК-3	4	3	3				1	1		
Раздел 3. Современные методы анализа музыкальных произведений											
3.1.	Музыка как язык	6	3	3				3	2	1	

	и как мышление. Средства музыкальной выразительности ПК-3										
3.2.	Историко– стилевой подход в анализе музыкальных произведений ПК- 3	10	6		6			4	2	2	
3.3.	Целостный анализ музыкального произведения. Основные принципы ПК-3	7	3			3		4	2	2	
3.4.	Музыкальная семантика ПК-3	6	2			2		4	2	2	
Подготовка к экзамену		9						9			9
Всего за 2 семестр		72	42	8	24	10		30	14	7	9
Всего по курсу		108	70	24	32	14		38	18	7	13

(заочная форма обучения)

№	Наименование разделов и тем	Количество часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
			Всего	ЛЗ	ПЗ	СЗ	ИЗ	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущ ий	про меж уточ ный
Раздел 1. Проблемы современного этапа развития музыкального искусства											
	Введение	1	1	1							
1.1.	Авангардные стилевые тенденции в музыке XX века СК-1, ПК-2	7	2	1		1			5		
1.2.	Постмодернизм и поставангард в музыке 2–й половины XX – начала XXI веков СК-1, ПК-2	7	1	0,5		0,5			5		
1.3.	Неостилевые тенденции в музыке XX века СК-1, ПК-2	6	1		1				5		
1.4.	Минимализм СК-1	6	1		1				5		
1.5.	Неофольклоризм	6	1	1					5		

	в музыке XX века СК-1, ПК-2										
Раздел 2. Проблемы современной гармонии											
2.1.	Музыкальная теория и практика в XX столетии СК-1, ПК-2,3	6	1		1				5		
2.2.	Аккордика. Неаккордовые звуки и неаккордовые созвучия СК-1, ПК-2	6,5	1,5	1		0,5			5		
2.3.	Звуковысотная система. Модальные и тональные формы ладовой организации СК-1, ПК-2	6	1			1			5		
2.4.	Гармонические функции СК-1, ПК-2	6	1		1				5		
2.5.	Атональность СК-1, ПК-2	6	1		1				5		
2.6.	Иные формы звуковысотной организации СК-1, ПК-2	6	1	1					5		
Раздел 3. Современные методы анализа музыкальных произведений											
3.1.	Музыка как язык и как мышление. Средства музыкальной выразительности СК-1, ПК-2	6	1	1					5		
3.2.	Историко–стилевой подход в анализе музыкальных произведений СК-1, ПК-2,3	6	1		1				5		
3.3.	Целостный анализ музыкального произведения. Основные принципы СК-1, ПК-2,3	6	1			1			5		
3.4.	Музыкальная	13,5	0,5			0,5			11		

	семантика СК-1, ПК-2										
Подготовка к экзамену	9							9			9
Групповое консультирование											
Всего по курсу	108	32	10	14	8			76	67	-	9

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Проблемы современного этапа развития музыкального искусства

Тема 1.1. Авангардные стилевые тенденции в музыке XX века

Причины появления новых языковых и композиционных приёмов в искусстве XX в. – начала XXI в. Экспрессионизм как мировоззренческий и художественный феномен в разных видах искусства.

Первая волна авангарда начала XX в. Сходные процессы и творческие методы разных сфер искусства. Позиции абсолютного искусства: отрицание тематизма и сюжетности, переход от конкретики к абстракции. Аналогичные тенденции в музыке. Нововенская школа и ее представители. Переосмысление системы жанров. Приоритет камерных инструментальных жанров. Додекафония как итог композиционных исканий нововенцев.

Русский авангард, его экспериментальный характер в комплексе радикальных новаторских течений. Отказ от культурного наследия, разрыв с академическими традициями и со стилем модерн, отрицание преемственности. Периодизация отечественного музыкального авангарда. Связь с новаторскими явлениями гармонии позднего Скрябина. Теория и практика микроинтервальной музыки. Идея слияния искусств и музыки.

Вторая волна авангарда середины XX века. Сонорно-акустические тенденции послевоенного западного авангарда. Первые разновидности конкретной и электронной музыки. Немзыкальные («конкретные») элементы в произведениях Д. Лигети. Отказ от естественного языка. Нетрадиционные формы звукоизвлечения, бытовые звучащие объекты. Идеи обновления, освобождения звука. Поиски новых инструментов, эксперименты с составами и тембровыми сочетаниями

Сонорика как одно из ведущих технико-стилевых направлений XX века. Его обращенность к фонической, колористической стороне звучания; тембровое значение гармонии, недифференцированность отдельных тонов. Комплексное действие различных параметров: звуковысотности, тембра, артикуляции, динамики. Виды сонорики. Электронная (электроакустическая) музыка – особая отрасль сонорной техники. Поиски новых музыкальных идей в области природы самого звука. Синтезирование тембров электронным способом. Особое восприятие времени – времени-состояния, лишённого векторной устремленности и динамической процессуальности. Микрополифония в сонористике.

Алеаторика. Мобильность (неполная фиксация) нотного текста. Виды алеаторики. Сериализм – путь развития двенадцатитоновой техники.

Распространение принципа звуковысотной серийности на ритм, динамику (интенсивность), тембр, артикуляцию.

Формализованная и спектральная музыка зарубежных и отечественных композиторов. Новые способы структурного описания звука и электронного синтеза звука. Идея стохастического (вероятностного) моделирования, как фундамент авторской системы композиторской работы.

Тема 1.2. Постмодернизм и поставангард в музыке 2-й половины XX – начала XXI веков

Поставангардные явления как реакция на языковую новизну 1960-х годов. Обращение к намеренно знакомому, узнаваемому материалу (в том числе в полистилистике, минимализме и др. стилевых течениях). Диалог с прошлым как основа рефлексивных стилей, многочисленных «нео...», взаимодействующих с постмодернистской версией стилевой игры.

Полистилистика, её типы: 1) коллажная техника (А. Шнитке, С. Слонимский); 2) «симбиотический» типа. Ироническая дистанция между сегодняшним и вчерашним (неоклассицизм, необарокко); 3) моностилистика как попытка всерьёз заговорить на чужом языке, уничтожив как ироническую, так и игровую дистанцию со стилем.

Поставангард в России. Обращение к авангардным техникам – додекафонии, алеаторике, сонорике, коллажной полистилистике. Осознание тупика радикальных новаций. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова, Ф. Караева, В. Екимовского, Ю. Каспарова, А. Раскатова. Композиторы – члены АСМ-2. Формирование Ассоциации Современной Музыки внутри Союза композиторов (1990 г.). Задача возрождения и продолжения традиций отечественного авангарда. Целевые установки организации.

Тема 1.3. Неостилевые тенденции в музыке XX века

Неоклассицизм – путь к созданию новой классики XX века: переосмысление заимствованной традиции, авторские вариации на стиль. работа по модели, игровая логика драматургии, приемы остранения и очуждения. Утверждение идеи эстетического «порядка» и гармонии духа. Переосмысление чужой музыки в контексте иной стилистики: транскрипция, переложение, концертная виртуозная обработка или парафраз. Авторский оригинальный тематизм в стилизации, стилевые уровни в ней. Стилевая цитата, стилевая аллюзия.

Ранние опыты неостилистики первой половины XX века: неофольклоризм Стравинского и Бартока, неоклассицизм Стравинского и Хиндемита.

Явление полистилистики (вертикальной, горизонтальной): новая стилизация, переинтонирование модели, сочинение «в духе модели» в последней трети XX века. Тенденция нового прочтения старинных жанров в творчестве А. Шнитке.

Эстетика «новой простоты». Переоценка достижений авангарда, «усталость» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Базовая роль историко-культурных аллюзий на музыку прошлого как знак комментирующего мышления с равной актуальностью всех исторических языков и диалектов. Переосмысление процессов жанро- и формообразования, открытия в сфере звуковысотности и конструирования мелодики в произведениях Дж. Кейджа, С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, Г. Канчели, В. Сильверстова.

Тема 1.4. Минимализм

Возникновение американского минимализма в противовес абстрактному экспрессионизму середины XX века. Конструктивность, доступность «изначальных» элементов композиций. Связь музыкального минимализма с искусством Востока с его медитативной направленностью и отношением к музыке как к ритуалу. Школа экспериментальной музыки Кейджа и ее влияние на формирование основных позиций художественной системы. Идеи восприятия времени как процесса и звука как целостности в сочетании с концептуализацией тишины и молчания. Свобода от традиционных системных и функциональных связей, гармоническая статика и статика экспонирования звукового материала, отсутствие контраста любого уровня, метрическая регулярность и единообразие ритмической пульсации. Гипнотическое воздействие при восприятии минималистской музыки. Построение паттернов («первозлементы» музыки). Цикличность повторения одного или нескольких паттернов – закон формообразования и основа метода репетитивности. Общность минималистского искусства с искусством поп-арт (периодичность рядов тождеств и подобий, мышление категориями серийных предметов, тиражируемых образов). Творчество Т. Райли, С. Райха, Ф. Гласса.

Минимализм в российской музыке. Радикальный разрыв с авангардом. Индивидуализированные творческие системы и оригинальные концепции как вид новой эстетики минимализма. Смена духовных ориентиров – смена стилевой парадигмы. Преемственность композиционных принципов и драматургических идей. Творчество В. Мартынова, Н. Корндорфа.

Тема 1.5. Неофольклоризм в музыке XX века

Предпосылки фольклорного направления в музыке первой половины XX века. Становление национальных школ в европейской и русской музыке второй половины XIX века. Основные черты неофольклоризма в музыке XX века. Авторский материал как вариации на стиль. Использование типичных для народного источника приемов: вариантности, принципа произрастания мотивов друг из друга. Неофольклоризм И. Стравинского и Б. Бартока.

Неофольклоризм второй половины XX века как неотъемлемая часть неостилевых тенденций российской музыки. Эстетика и практика «новой фольклорной волны». Неофольклоризм Свиридова и Стравинского – противовес авангардным техникам начала 1960-х годов. Тенденции

«встречного движения», стилевой ассимиляции, разнообразных форм синтеза – жанров, типов звуковысотных систем, выразительных средств в 1970–80-е годы. Феномен смешанной техники в неофольклоризме: фольклор и серийность, сонорика, джаз. Индивидуализация композиторских неофольклорных решений.

Влияние неофольклоризма И Стравинского на творчестве Р. Щедрина. Введение новых фольклорных пластов: народный речитатив, народная манера пения, плачевое голошение, игра на ложках, гармошечные наигрыши. Смешанный тип техники: объединение интонационно ясной диатоники и хроматики, попевочных мотивов-формул и протяжённого мелодичного тематизма. Свободная техника рядов, кластеры в совмещении с диатонической темой: квазиалеторика. синтез тональных и внетональных элементов. Неофольклоризм в творчестве Н. Сидельникова, В. Мартынова.

Фольклор и двенадцатитоновость серийного типа. Предпосылки ассимиляции обеих систем. Возможность синтеза на основе жанровых «лексем», выраженных через хроматику, сонорику, микрохроматику. Проявление этих принципов в творчестве Э. Денисова, Р. Леденёва.

Раздел 2. Проблемы современной гармонии

Тема 2.1. Музыкальная теория и практика в XX столетии

Современный звуковой и ритмический материал, техника композиции в музыке XX века. Гармония XX столетия: изменение понятия «гармония»; наиболее общие понятия гармонии, её главные категории и основные закономерности. Звуковысотная структура. Общеструктурные, структурно технические и конкретноструктурные законы. Характерные тенденции музыкальной формы в музыке конца XIX и XX столетий во взаимосвязи с ведущими закономерностями современной гармонии.

Тема 2.2. Аккордика. Неаккордовые звуки и неаккордовые созвучия

Понятие аккорда и строение аккордов в музыке современных композиторов. Наименование аккордов с различными структурами. Классификация аккордов. Красочно-декоративные аккорды. Созвучия красочных функций в ладотональной системе. Основные разновидности аккордов красочных функций. Тембровые средства – основной конструктивно-гармонический фактор

Неаккордовые звуки и неаккордовые созвучия. Линеарность как ведущий конструктивно-гармонический фактор. Линеарная гармония. Линеарные аккорды. Аккорды в одноголосии ("аккорды фазы", "рассредоточенные аккорды". Аккорды в полифонии "ладовые комплексы").

Тема 2.3. Звуковысотная система. Модальные и тональные формы ладовой организации

Лад. Ведущий конструктивный принцип ладовой организации в музыке

XX в. Полисистемность и комплексно-интонационная природа звуковысотной организации. Центропостоянные и центропеременные разновидности ладовой организации. Современный ладозвукорядный материал. Систематизация современных ладовых форм. Различные формы ладовой организации как гармонические явления. О полифонической и гомофонной гармонии. Гармонический рельеф и гармоническая драматургия.

Модальные формы ладовой организации. Модальность. Модальный принцип гармонического письма. История модальной организации. Характерная особенность восприятия и оценки модального процесса. Модальная функциональность. Модальные функции в полифонии средневековья и современности. Понятия «старомодальная» и «новомодальная» гармония. Модальная хроматика. Модальный рельеф. Модальная драматургия.

Тональные формы ладовой организации. Тональность. Разнообразие тональных форм в современной музыке. Общие для всех тональных форм гармонические свойства. Основные закономерности тональности в европейской музыке XVII – XIX веков. Дальнейшая эволюция тональности, связанная с прохождением ею ряда специфических "состояний". Их общее содержание. Воплощение и дальнейшее расширение числа тональных состояний в музыке XX века. Тональный рельеф. Тональная драматургия.

Классификация современных ладотональных форм. Понятие «хроматическая тональность». Мажоро-минорные разновидности хроматической тональности. Основные пути становления тональности как хроматической и полисистемной ладовой организации. Многообразные формы хроматизма в современной тональности. Политональность и её варианты в современной музыке. Основные истоки политональности в музыкальном искусстве до XX века.

Тема 2.4. Гармонические функции

Функция. Понятие функции звуковысотных элементов. Общеструктурные, структурнотехнические и конкретноструктурные функции. Функциональная логика. Понятие общеструктурной, структурнотехнической и конкретноструктурной функциональной логики. Функции центра и центроподчинения в разных формах ладовой организации. Тональные функции. Тоническая и нетонические функции. Диссонирующие тоники. Нетонические функции, их разновидности (квинтовые, терцовые, секундовые и тритоновая). Автентические и плагальные исследования гармонических элементов. Доминантовая и субдоминантовая группы нетонических функций. Некоторые характерные особенности современной функциональной теории. Функциональная логика в тональных формах звуковысотной организации. Основные и дополнительные факторы объединения в гармонической структуре.

Тема 2.5. Атональность.

"Свободная" атональность. "Ладоатональные" формы звуковысотной организации. Основные закономерности атональных форм ладовой организации. Техника интервальных групп ("комплексно-интервальные

гармонические структуры"). Специфические и общеструктурные факторы гармонического единства и гармонического движения в "комплексно-интервальных структурах"; "комплексно-интервальный рельеф"; "комплексно-интервальная драматургия". Сонантная функциональность. Сонантный рельеф. Сонатная драматургия. Ладогармонические центры и их окружение.

Организованная атональность. Серийные формы организации атональности. Додекафония. Основные положения додекафонной техники. Способы создания додекафонной серии. Схематические формы серии. Два принципа изложения серийного материала. Работа с серийным материалом в полифонии и гомофонии. Специфические и общеструктурные факторы гармонического единства и гармонического движения в додекафонных структурах. Серийный рельеф. Серийная драматургия.

Сериальные формы организации атональности. Прогрессии и серии ритма.

Тема 2.6. Иные формы звуковысотной организации

Пуантилистические формы атональной организации. Сонорика. Сонорная гармония. Микрохроматика. Алеаторика.

Раздел 3. Современные методы анализа музыкальных произведений

Тема 3. 1. Музыка как язык и как мышление.

Средства музыкальной выразительности.

Музыка как языкоподобная система, опирающаяся на фундамент естественного языка. Музыка как коммуникативный феномен. Вербальная и музыкальная коммуникация: общее и различное. Врожденная способность к вербальному языку и порождению текстов на вербальном языке. Обусловленность возможности порождения музыкального текста специальным образованием. Структура коммуникативного акта при вербальной и музыкальной коммуникации. Вербальная речь как акт диалогического общения (я – ты, я – вы, я – я); музыкальная речь как в большей степени акт сообщения (композитор / исполнитель – слушателю).

Музыка как язык – «за» и «против». Сопоставление исследовательских подходов. Позиция Г.Орлова: музыка – не знаковая система (отсутствие разделения на объект и субъект, отправителя и получателя, материальный знак и идеальное значение), к которой, следовательно, не применимы исследовательские подходы семиотики. Позиция С.Лангер (музыка артикулирует формы, которые не может артикулировать язык), М.Арановского, М.Бонфельда и др.

Попытки определения языка музыки. Функции музыкального языка.

Основные средства музыкальной выразительности; лад, тональность, гармония, фактура, мелодия и др..

Тема 3.2. Историко–стилевой подход в анализе музыкальных произведений

Стилевой анализ. Создатель теории музыкального стиля М.Михайлов. Различные точки зрения на определение стиля как совокупность художественных приемов и средств выразительности, характерная для той или иной эпохи, композитора, группы произведений. Типовые стиливые приметы музыкального текста. Соотношение индивидуального и общего. Явление полистилистики.

Тема 3.3. Целостный анализ музыкального произведения.

Основные принципы

Целостный анализ. Основоположники – Л. Мазель, В. Цуккерман, И. Рыжкин. Понятие «целостный анализ». Основные принципы целостного анализа: единство формы и содержания, взаимодействие всех элементов музыкального языка как путь к раскрытию образно-эмоциональной стороны произведения.

3.4. Музыкальная семантика

Ключевая проблема музыкальной семиотики – определение специфики значений и смыслов музыкального текста. Априорная и текстовая составляющие семантики музыкального знака. Внеязыковая обусловленность музыкального знака (экстрамузыкальная семантика) и собственно музыкальный аспект значения (интрамузыкальная семантика).

Степень индексальности, иконизма и символизма музыкального знака. Иконизм в музыке. Виды иконических знаков (образ, метафора, структурная схема) и иконические знаки в музыке (вариации мелодические, ритмические, гармонические).

Принципиальная смысловая важность музыкальной фонетики. Семантика музыкальной интонации. Сакральная символика И.С.Баха. Теория аффектов. Попытка создания в XVII в. «музыкального словаря» страстей и соответствующих им музыкальных выразительных средств (Маттезон). «Эмоциональный словарь» И.С.Баха (А.Швейцер), «Словарь эпохи» (Б.Асафьев). Семантическая «незавершенность» музыкального символа. Семиотика мелизмов в музыке барокко.

Грамматическая семантика в музыке. «Отношения» как строительный материал музыкальной семантики.

Бинарность мотивов и тем. Концепция «музыкальных фигур» в музыке: музыка как аналог искусства красноречия; предписанность стандартизованных формальных приемов изложения, аргументации, обсуждения и утверждения музыкального тезиса; стереотипность композиционного построения (сонатная форма, fuga). Семиотика гармонизации.

Семантический анализ. Термин «семантика». Интонационная теория Б.Асафьева как источник метода семантического анализа в авторской концепции Л.Шаймухаметовой. Базовые понятия: знак, мигрирующая интонационная формула, интонационная лексика, контекст, регуляторы. Мигрирующие интонационные формулы: звуковые сигналы (роговые сигналы,

фанфары, колокольные звоны), речь (интонации вопроса, восклицания, жалобы и др.), пластика в элементах музыкальной речи (этикетные формулы танцевальных жанров), музыкальные инструменты (свирель, бурдон, наигрыши и др.), бытовая музыка (типовые ритмоформулы танцев, бытовая вокальная лирика – «лирическая секста» и др.), музыкально-риторические фигуры (воплощение образов предметного мира, эмоциональных состояний).

Понятия нотного и музыкального текста. Содержательные категории исполнительского анализа: идея, тема, сюжет, герой, персонаж, образ, драматургия музыкального произведения и их разработка в теории музыкального содержания. Проблема расшифровки смысловых структур музыкального текста. Термины и понятия семантического анализа. Техника семантического анализа музыкальной темы инструментального сочинения.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие 1. Новые композиторские техники в музыкальном авангарде XX в.

Вопросы:

1. Причины возникновения новых композиторских техник и методов сочинения музыки в XX веке.
2. Сонорика как стилевое направление и как композиторская техника.
3. Электронная музыка как особая отрасль сонорной техники
4. Сериализм как стилевое направление и как композиторская техника.
5. Формализованная и спектральная музыка зарубежных и отечественных композиторов.

Семинарское занятие 2. Постмодернистские и неостилевые тенденции в музыкальном искусстве XX в. – начала XXI вв.

Вопросы:

1. Причины возникновения постмодернистских и поставангардных тенденций в музыке 2-й половины XX века.
2. Специфика проявления полистилистики в музыкальном искусстве. Виды полистилистики в музыке XX в.
3. Особенности проявления постмодернизма в творчестве А. Шнитке.
4. Эстетика «новой простоты» в творчестве Дж. Кейджа, С. Губайдулиной и Г. Канчели: сравнительный анализ.

Семинарское занятие 3. Аккордика в музыке современных композиторов.

Вопросы:

1. Понятие аккорда и строение аккордов в музыке современных композиторов.
2. Классификация аккордов и созвучий в современной гармонии (по Н. Гуляницкой).

3. Методы анализа современной гармонии. Анализ аккордики в произведениях современных композиторов (по Н. Гуляницкой и по Ю. Холопову).

Семинарское занятие 4. Модальные и тональные формы ладовой организации в современной музыке.

Вопросы:

1. Модальные формы ладовой организации. Особенность проявления модальности в звуковысотной организации современной музыки.
2. Тональные формы ладовой организации. Разнообразие тональных форм в современной музыке.
3. Хроматическая тональность: гармоническая техника и выразительные возможности.
4. Политональность в музыке современных композиторов: техника и выразительные возможности.

Семинарское занятие 5. Целостный анализ музыкальных произведений

Вопросы:

1. Основные принципы целостного анализа музыкального произведения.
2. Основные этапы целостного анализа (по Л. Мазелю).
3. Проанализировать произведение, исполняемое в классе по специальному инструменту в привлечении методологии целостного анализа.

Семинарское занятие 6. Семиотический анализ музыкальных произведений

Вопросы:

1. Основные принципы семиотического анализа музыкального произведения.
2. Дайте определения базовым понятиям музыкальной семантики: текст, знак, мигрирующая интонационная формула, интонационная лексика, контекст.
3. Дайте определения наиболее распространенным музыкально-риторическим фигурам, приведите примеры в разных музыкальных стилях.
4. Проанализировать произведение, исполняемое в классе по специальному инструменту с привлечением методологии семантического анализа.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Научные работы и статьи из научных сборников и научно-периодических изданий для самоконтроля и выборочного конспектирования

1. Акопян, Л. Взгляд на русскую музыку // Музыкальная академия. – 2009. – № 3. – С. 129-132.
2. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин [Электронный ресурс] / Г. С. Алфеевская. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. - 160 с. - 978-5-305-00219-5. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56698>
3. Амрахова, А., Коллонтай М. Постижение стиля // Музыкальная академия. – 2012. – № 4. – С. 21-32.
4. Бикташев, Е. Произведения современных композиторов // Музыка и время. – 2010. – № 6. – С. 43-63.
5. Гостева, А. Некоторые проблемы современной музыки глазами современного музыковеда // Музыка и время. – 2015. № 4. – С. 6-8.
6. Гуляницкая, Н. О духовной музыке наших дней // Музыка и время. – 2012. – № 2. – С. 22-24.
7. Ильичева, Н. Полистилистика, или оправдание стилевой эклектики // Музыка и время. – 2015. – № 6. – С. 66-70.
8. Каспаров, Ю. Феномен Эдисона Денисова // Музыкальная академия. – 2009. – № 3. – С. 37-43.
9. Консон, Г.Р. Метод целостного анализа художественных текстов: монография / Г.Р. Консон. - М.: Книга по требованию, 2012. - 419 с.: нот.
10. Корев, Ю. «Преодолеть музыкальное безвременье» // Музыкальная академия. – 2013. – № 3. – С. 26-29.
11. Красникова, Т. Симфонии второй половины XX века в контексте культуры // Музыка и время. – 2012. – № 4. – С. 14-17.
12. Кюрегян, Т. От «Могучей кучки» до «Молота» АСМ-2 в музыкальной науке // Музыкальная академия. – 2011. – № 1. С. 17-21.
13. Переверзева, М. Вероятностные модели алеаторных форм // Музыкальная академия. – 2014. – № 2.
14. Пономарев, В. Произведения современных композиторов // Музыка и время. – 2010. – № 7. – С. 47-68.
15. Саввина, Л.В. Звукоорганизация музыки XX века: семиотические проблемы исследования // Музыкальная академия. – 2008. – № 2. – С. 114-121.
16. Савенко, С. Александр Вустин «Время нужно ценить» // Музыкальная академия. – 2013. – № 1. – С. 48-54.
17. Сарафанникова, Н. P.S. о микротематизме // Музыкальная академия. – 2009. – № 3. – С. 146а-149.
18. Северина, И. Каким представляется XXI век // Музыкальная академия. – 2004. – № 1. – С. 60-62.
19. Соколов, И. Об Андрее Михайловиче Волконском // Музыкальная академия. – 2009. – № 2. – С. 166-168.
20. Супоницкая, К. В творческой лаборатории Валерия Гаврилина // Музыкальная академия. – 2009. – № 3. – С. 50-55.

21. Синельникова, О. Родион Щедрин: полистилистика: новый авторский стиль. – Музыкальная академия. – 2012. № 4. – С. 1-6.
22. Скурко Е., Роман Леденев – Георгий Свиридов: параллели и пересечения // Музыкальная академия. – 2012. – № 1. – С. 34-41.
23. Собакина, О. Польский минимализм (на примере фортепианного творчества Томаша Сикорского) // Музыкальная академия. – 2012. – № 3. – С. 141-145.
24. Стогний, И. С. Процессы смыслообразования в музыке (семиотический аспект): автореф. дис. ... докт. Искусствоведения: 17.00.02 / Стогний Ирина Самойловна. – М., 2013. – 54 с.
25. Фархадов, Р. Караев, Ф. «Служенье муз не терпит суеты» // Музыкальная академия. – 2012. – № 4. – С. 12-17.
26. Федорова, Е. Музыкальный язык двадцатого столетия. Георг фон Альбрехт как недостающее звено // Музыкальная академия. – 2012. – № 4. – С. 149-152.
27. Фролов, С. Историческое – современное. Опыт научной рефлексии // Музыкальная академия. – 1990. – № 3. С. 27-37.
28. Холопов, Ю. Гармонический анализ. – В 3-х частях.- Ч. I.- М.: 1996.- 96 с.
29. Холопов, Ю. Гармонический анализ. – В 3-х частях.- Ч. 2.- М.: 2001.- 193 с.
30. Холопов, Ю. Н. Музыкальные формы классической традиции. Статьи. Материалы / Ю. Н. Холопов; ред.-сост. Т. С. Кюрегян. – М. : Московская консерватория, 2012. – 564 с., нот., ил.
31. Холопова, В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] - В.Н. Холопова – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/> – М.: Планета музыки, 2010 – 368 с.
32. Яськевич, И. Постмодернистские тенденции в современной отечественной опере // Музыкальная академия. – 2007. – № 3. С. 50-60.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации к самостоятельной работе

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.

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.

Практические занятия предусматривают практический анализ музыкальных произведений, демонстрирует умение применять теоретические положения курса на практике, в том числе в музыкально–педагогической деятельности. 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

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-3	Готовность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности

Этапы формирования компетенций:

Начальный этап:

Обучающийся должен знать основные понятия теории и истории музыки в объеме бакалаврского уровня образования; уметь анализировать музыкальный текст; владеть первичными навыками применения музыкально–теоретических знаний в музыкально–педагогической деятельности, навыками сбора и обработки информации

Основной этап:

Обучающийся должен знать основные методы научного исследования проблем музыкального искусства, современные источники получения информации; уметь решать музыкально–теоретические задачи, возникающие в музыкально–педагогической деятельности, владеть базовыми навыками применения музыкально–теоретических знаний в музыкально–педагогической деятельности, навыками сбора и обработки информации, профессиональной лексикой.

Завершающий этап:

Обучающийся должен знать основные положения и методы исследования в области современной теории и истории музыки, необходимых для анализа музыкального текста; уметь применять музыкально–теоретические положения и методы современного музыкознания в музыкально–педагогической деятельности; владеть навыками применения музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний в профессиональной педагогической деятельности. Он должен понимать исторические закономерности современного этапа развития музыкального искусства; особенности современного гармонического языка, уметь анализировать музыкальные произведения, чтобы формировать индивидуальную исполнительскую

интерпретацию у своих учеников, уметь раскрывать содержание исполняемого произведения. Он должен уметь формировать навыки анализа музыкальных произведений у своих учеников, знать технику композиторского письма современных композиторов, уметь различать истинное и ложное в самых современных музыкальных экспериментах, воспитывать вкус у ученика к высокохудожественным образцам музыкального искусства, профессиональными знаниями и умениями в реализации задач инновационной образовательной политики

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются качество освоения учебного материала (умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и качество изложения (исполнения) изученного материала), компетентность в раскрываемых вопросах.

Промежуточный контроль: зачёт в 1 семестру, экзамен во 2 семестре.

Шкала оценивания (экзамен):

отлично	Обучающийся обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой
хорошо	Обучающийся обнаруживает полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Допускает незначительные ошибки в ответах на дополнительные вопросы
удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий
неудовлетворительно	Обучающийся не обнаруживает знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, не знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к экзамену (ОФО)

1 курс

1. Основные стилевые тенденции музыкального искусства 2-й половины XX – начала XXI веков. ПК-3
2. Представители музыкального авангарда начала XX в. ПК-3
3. Нововенская композиторская школа в контексте авангардных течений. ПК-3
4. Особенности русского музыкального авангарда. ПК-3
5. Новые выразительные приемы в музыке авангардистов второй волны. ПК-3
6. Сонорика как стилевое направление и как композиторская техника. ПК-3
7. Электронная музыка как особая отрасль сонорной техники ПК-3
8. Сериализм как стилевое направление и как композиторская техника. ПК-3
9. Особенности проявления постмодернизма в творчестве А. Шнитке. ПК-3
10. Неоклассицизм в музыке 1-й половины XX в. ПК-3
11. Специфика проявления полистилистики в музыкальном искусстве. ПК-3
12. Эстетика «новой простоты» в творчестве Дж. Кейджа, С. Губайдулиной, Г. Канчели, др. ПК-3
13. Специфические приемы и средства выразительности музыкального минимализма. ПК-3
14. Основные черты неофольклоризма в музыке XX века. ПК-3
15. Понятие аккорда и строение аккордов в музыке современных композиторов. ПК-3
16. Классификация аккордов и созвучий в современной гармонии. ПК-3
17. Методы анализа современной гармонии. Анализ аккордики в произведениях современных композиторов (по Н. Гуляницкой и по Ю. Холопову). ПК-3
18. Модальные формы ладовой организации. Особенность проявления модальности в звуковысотной организации современной музыки. ПК-3
19. Тональные формы ладовой организации. Разнообразие тональных форм в современной музыке. ПК-3
20. Хроматическая тональность: гармоническая техника и выразительные возможности. ПК-3
21. Гармонические функции в современной гармонии. ПК-3
22. Свободная атональность: основные закономерности, техника, факторы гармонического единства. ПК-3
23. Организованная атональность. ПК-3
24. Пуантилистические формы атональной организации. ПК-3
25. Основные средства музыкальной выразительности. ПК-3
26. Силевой анализ. ПК-3

27. Основные принципы целостного анализа музыкального произведения. ПК-3

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на семинарах и практических занятиях по выступлениям по предлагаемым вопросам, а также по результатам практической работы с философско-культурологической литературой. Для выступающих учитывается не только качество устного сообщения или реферата, но и презентация, а для слушателей – участие в обсуждении. Дополнительно оценивается степень активности обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу, эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, резюме. В конце семестра оценивается качество подготовки и защита реферата на итоговом коллоквиуме.

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

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

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

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных, практических и семинарских занятиях;
2. Проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;
3. Проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом в области музыкального искусства;
4. Проверка навыков анализа научно-теоретической и учебно-методической литературы по музыкально-педагогической проблематике;
5. Проверка умения обучающихся анализировать и оценивать современные процессы и ситуации в музыке и в своей профессиональной музыкально-педагогической деятельности, давать адекватную теоретическую и методологическую оценку их характеру;
6. Проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;
7. 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, докладов и рефератов 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, экзамену.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Устное сообщение (выступление) – одна из важных форм учебной работы обучающихся, позволяющая оценить и проконтролировать уровень освоения материала, логику понимания и изложения темы, способность к самостоятельной аналитической работе, к критическому суждению. Выступление может быть двух видов: специально подготовленное и спонтанное.

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

- четкое определение темы выступления и вывод, к которому надо подвести слушателей.

- доступность изложения.

- краткость и предельная ясность.

- единство формы (стиля и содержания).

- эмоциональность и выразительность.

Доклад на семинарах – важная форма учебной работы обучающихся. Именно в ходе подготовки доклада у обучающегося вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную информацию, поставляемую учебными и научными изданиями, периодикой, средствами массовой информации. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет обучающемуся сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, наличие яркой и образной речи и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

- соответствие материала теме и плану;

- раскрытие сущности проблемы;

- полнота / глубина 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 реальной 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.
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Конспект позволяет формировать и оценивать умения обучающихся по переработке информации. При оценке конспекта критериями выступают:

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

Собеседование на экзамене 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 **5.3.1. «Вопросы к экзамену»**). При оценивании результатов собеседования критериями оценки результатов выступают:

- усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность знаний);
- умений применять знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);
- рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;
- сформированность профессионально значимых личностных качеств;
- коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать беседу).

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учеб. пособие. – М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2014. – 440 с.

2. Евдокимова, А. А. Проблема содержания музыки в истории музыкально-теоретических систем: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. – Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312252&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.

4. Николаева, А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики : учебное пособие / А.И. Николаева. - Москва : МПГУ, 2017. - 78 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94845-270-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471138>

5. Присяжнюк, Д.О. Риторический анализ в музыке XX века: (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов) : учебное пособие / Д.О. Присяжнюк ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 64 с. - Библиогр.: с. 44-45. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312274>

6. Холопов, Ю. Н. Введение в музыкальную форму [Электронный ресурс]/ Ю.Н. Холопов.– М.: Директ-Медиа, 2014. – 432 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226054

7. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В.Н. Холопова.- СПб.: Лань, 2013.- 496 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30435

Дополнительная литература

1. Екименко, Т.С. О додекафонной музыке Николая Каретникова : научное издание / Т.С. Екименко ; Министерство культуры Российской Федерации, Петрозаводская государственная консерватория ; науч. ред. В.И. Нилова Холопова, В. Н. Феномен музыки [Электронный ресурс]: монография/ В.Н. Холопова. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 384 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073&sr=1>

2. Кудряшов А.Ю. - Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] - А.Ю. Кудряшов – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/> – М.: Планета музыки, 2010. – 432 с.

2. Лескова, Т. В. Композиторский фольклоризм на Дальнем Востоке России. Ч. 1. Становление и развитие: монография / Т. В. Лескова. – Хабаровск: ХГИИК, 2014. – 164 с.

3. Плотникова, Н. Ю. Полифония Василия Титова: учеб. пособие по полифонии / Н. Ю. Плотникова. - М.: Московская консерватория, 2014. – 128 с., нот.

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

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

Рекомендованная литература

1. Гончаренко С. С. Детерминированность и недетерминированность музыкальной композиции. От серийности к минимализму: Учеб. Пособие по курсу «Музыкальная форма» для студентов высших учебных заведений. – Новосибирск, 2015. – 144 с.

2. «Как слово наше отзовется...». П. И. Чайковский в современном мире: колл. монография / науч. ред. и сост. Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. – 252 с.

3. Коляденко, Н.П. Проблемы музыкальной синестетики: монография / Н.П. Коляденко. - Новосибирск: НГК им. М.И. Глинки, 2015. - 116 с.

4. Мальцева, А.А. Музыкально-риторические фигуры барокко: проблемы методологии анализа: на материале лютеранских магнификатов XVII века: монография/ А.А. Мальцева.- Новосибирск: НГТУ, 2014.- 324 с.

5. Садуова, А.Т. Импрессионизм в русской музыке рубежа XIX- XX веков: истоки, тенденции, стилевые особенности: монография/ А.Т. Садуова. - Уфа: БАГСУ, 2014.- 202 с.: нот.

6. Сто лет авангарда: сб. статей / ред.-сост. М. И. Катунян. - М. : Московская консерватория, 2013. – 528 с., нот., илл.

7. Холопов Ю. Н. Музыкально-теоретическая система Хайнриха Шенкера [Электронный ресурс]. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298168>

8. Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии [Электронный ресурс]/ Ю.Н. Холопов. – М.: Директ- Медиа, 2014. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_7

9. Гончаренко С. С. Детерминированность и недетерминированность музыкальной композиции. От серийности к минимализму: Учеб. Пособие по курсу «Музыкальная форма» для студентов высших учебных заведений. – Новосибирск, 2015. – 144 с.

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 Libre Office
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 MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных неотредактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

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 KaspeskyEndpointSecurity. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью KaspeskyEndpointSecurity.

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, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

306: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система, midi-клавиатуры, шкаф.

301 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система.

319 ауд: фортепиано Petrov, рояль August Forster, шкаф, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая.

158 ауд: фортепиано Petrov, доска настенная меловая, столы, стулья, стол письменный для преподавателя.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза): Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, книжный и документальный фонд, телевизор;

206 ауд (абонемент нотной-музыкальной литературы): Столы, стулья, книжные шкафы, фонд научной, учебно-методической, справочной литературы, нотные сборники.

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.