

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

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебной, научной
и международной деятельности**

_____ **Е.В. Савелова**

«31» мая 2022 г.

**ТЕОРИЯ И ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Уровень магистратуры
(2022 год набора,
очная и заочная формы обучения)**

**Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование**

**Профиль подготовки
Педагогика академического музыкального искусства**

**Хабаровск
2022**

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 «5» мая 2022 г., протокол № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Объем дисциплины	5
2.2. Тематический план	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	9
3.1. Планы семинарских занятий	9
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	9
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	9
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	10
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	11
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	11
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	12
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	13
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	14
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	14
6.1. Основная и дополнительная литература	14
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	16
6.4. Материально-техническая база	16
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	21
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	22

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Теория и эстетика современного искусства» предназначена для магистров, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 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 факультативной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы (ФТД.02) и по реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как «Научно-исследовательская деятельность в области искусства и музыкальной педагогики», «Современные проблемы науки и образования».

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является ознакомление с современной эстетической мыслью в ее теоретическом, историческом и прикладном аспектах, во взаимосвязях с теорией искусства; понимание роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант современной эпохи для последующего осуществления профессионального и личностного самообразования;

Задачи дисциплины заключаются в формировании высокой духовной культуры музыканта–педагога, его готовности к активному участию в культурной жизни общества, к осуществлению профессиональной музыкально-просветительской и педагогической деятельности.

В задачи дисциплины входит изучение эстетической рефлексии в границах различных смежных дисциплин и современных научных направлений, основных сфер эстетической деятельности (в первую очередь - профессионально-художественной), эстетических основ музыкального искусства, художественного образа как интегральной структуры искусства, проблемы художественного восприятия, эстетической культуры общества и личности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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: – способы расшифровки значение музыкального произведения,

музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности	проблемы музыкальной академической культуры; - вопросы музыкальной теории и истории музыки на современном этапе;	грамотно его интерпретируя
	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: – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в области интерпретации в профессиональной исполнительской и педагогической деятельности. - постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, грамотно его интерпретируя
	ПК-3.3. Владеть: - музыкально-теоретическими и музыкально-историческими знаниями	ПК-3.3. Владеть: – навыками создания собственного исполнительского текста на основе постижения музыкального произведения в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
ПК-11. Способность формировать	ПК-11.1. Знать: - особенности формирования	ПК-11.1. Знать: - специфику процесса создания художественно-творческой среды; особенности выявления и формирования

художественно-культурную среду	художественно-творческую среду; специфику выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп;	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)	28	3	10	2
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	18	3	6	2
- семинары (СЗ)	6	3	2	2
- практические (ПЗ)	4	3	2	2
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				

-индивидуальное консультирование (II)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	80	3	98	2
СР	76	3	94	2
Контроль	4	3	4	2
В том числе:				
Подготовка курсовой работы				
Текущий контроль				
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	3	4	2
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3 / 108		3 / 108	
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курсы:	
зачет	3		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	ПЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущий	промежуточный
1.	Феноменология как эстетика и как искусство (ПК-3,11)	20	4	3	1			16	16		
2.	Философия искусства авангардистов (ПК-3,11)	18	3	3				15	15		

3.	Семантический подход к искусству (ПК-3,11)	22	7	4	1	2		15	15		
4.	Эстетические вопросы герменевтики в контексте современного искусства (ПК-3,11)	22	7	4	1	2		15	15		
5.	Постмодернизм: теория и практика современного искусства (ПК-3,11)	22	7	4	1	2		15	15		
Подготовка к зачету		4						4			4
Всего по курсу		108	28	18	4	6		80	76		4

(заочная форма обучения)

№	Наименование разделов и тем	Количество часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
			Всего	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущий	промежуточный
1.	Феноменология как эстетика и как искусство	16	2	1	1			14	14		
2.	Философия искусства авангардистов	21	1	1				20	20		
3.	Семантический подход к искусству	22	2	1		1		20	20		
4.	Эстетические вопросы герменевтики в контексте современного искусства	22	2	1		1		20	20		
5.	Постмодернизм: теория и практика современного искусства	23	3	2	1			20	20		
Подготовка к зачету		4						4			4

Всего по курсу	108	10	6	2	2		98	94		4
----------------	-----	----	---	---	---	--	----	----	--	---

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Тема 1. Феноменология как эстетика и как искусство

Опыт искусства и науки об искусстве в культуре XX – начала XXI века.

Феноменологическое направление в эстетике. Феноменологический метод Э. Гуссерля. Критика научной строгости, рациональных основ философии, педалирование интуитивных способов постижения истины, искусства. Концепция Р. Ингардена о многослойной структуре произведения искусства. Эстетическая концепция Н. Гармана. Изучение произведения искусства в проекции понимания прекрасного в других областях (мире, обществе, природе).

Тема 2. Философия искусства авангардистов

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

Художественно-эстетическая теория В. Кандинского. Дистанцирование от материального в искусстве и художественном творчестве, приоритет художественного (духовного) содержания, принцип «внутренней необходимости», духовная сущность абстрактной формы. Беспредметность как смысл искусства в эстетических концепциях Кандинского, К. Малевича. П. Клее. Заумный язык искусства футуристов. Музыкальный авангард, повлекший расшатывание и разрушение традиционных эстетических норм и принципов, форм и методов художественного выражения, открывший возможности неограниченных новаций в этой сфере. Концепция музыки А. Шёнберга, А. Скрябина, К. Штокхаузена, Д. Кейджа, Д. Лигетти и др.

Тема 3. Семантический подход к искусству

Семантическая эстетика как самостоятельное направление внутри семантической философии, актуализирующей интерес к языку, знакам и символам. Роль семантической эстетики в изучении искусства – выявление связи между основными эстетическими категориями с проблемами языка, знака, символа. Символическая теория искусства С. Лангер. Семиотическая теория искусства в работах Ч. Пирса и Ч. Морриса.

Тема 4. Эстетические вопросы герменевтики в контексте современного искусства

Герменевтика как наука об истолковании и понимании художественных текстов. Герменевтика Ф. Шлейермахера и В. Дильтея в проекции изучения

теории и эстетики искусства. Философская герменевтика Г.-Г. Гадамера. Закон предпонимания. Герменевтический круг как основа диалога интерпретатора и художественного текста.

Тема 5. Постмодернизм: теория и практика современного искусства

Постмодернизм: суть термина, философско-эстетическая основа, история развития. Постструктуралистские идеи в постмодернизме. Ж. Деррида: стратегия деконструкции. Ж. Бодрийар: концепция симулякра. Ж. Делёз: теория шизоанализа, ризомы в искусстве. Ироничное переосмысление культурной традиции в концепции У. Эко. Лексикон постнеклассической эстетики и искусства (В. Бычков: лексикон нонклассики).

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

Семинарское занятие № 1. Концепция С. Лангер о «недискурсивном символизме»: взгляд на теорию искусства сквозь призму музыки

Форма: учебная дискуссия

Цель: освоение духовных, нравственных и эстетических доминант современной эпохи.

План:

1. Символический характер художественного творчества
2. «Недискурсивный» («презентативный») символизм искусства: суть, различие с дискурсивным символизмом, проекция на музыку.
3. Музыка как «морфология чувства». Невербальный характер образования музыкального смысла. Параллели с другими видами искусства.
4. Лангер об искусстве как «выразительной форме». Влияние теории С. Лангер на теорию и практику модернистского искусства.

Семинарское занятие № 2. Предпонимание, понимание и смысл в герменевтике Г.-Г. Гадамера

Форма: учебная дискуссия

Цель: изучение эстетической рефлексии в границах современной философской герменевтики; формирование высокой духовной культуры педагога-музыканта, его готовности к пониманию современных процессов развития искусства.

План:

1. Основное отличие герменевтических взглядов Гадамера от его предшественников-герменевтов в трактовке термина «понимание» относительно произведения искусства
2. Объясните тезис Гадамера: «Основная задача интерпретатора (исследователя, исполнителя, реципиента) – не воспроизведение, а произведение смысла».

3. Гадамер о взаимоотношениях автора и интерпретатора его текста
4. Этапы понимания (по Гадамеру)
5. Герменевтический круг, его основные принципы (раскрыть на примере какого-либо произведения музыкального искусства).

Семинарское занятие № 3. Постмодернистские интерпретации классики в современном искусстве

Форма: учебная дискуссия

Цель: освоение духовных, нравственных и эстетических доминант современной эпохи.

План:

1. Диалог с текстами культурного наследия как постмодернистский «ответ» авангарду, разрушавшему и деформирующему предшествующую культурную традицию.
2. Эстетические основы постмодернистского искусства: бесконечная множественность смыслов классики, ироническое переосмысление мирового художественного опыта, игра смыслами, текстовыми кодами, стилевыми ключами.
3. Интертекстуальность как стратегия понимания искусства и как метод научной и художественной работы с классическим произведением.
4. Формы работы интерпретаторов с текстами художественной традиции в практике постмодернистского искусства (реконструкция, деконструкция, реинтерпретация, трансформация, др.).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы:** лекции, семинары 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.

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
ПК-11	Способность формировать художественно-культурную среду

Этапы формирования компетенций:

Начальный:

обучающийся знает историю и теорию искусства, теорию музыкального образования; знает методологию искусствознания; владеет навыками самостоятельного освоения новых знаний в области современного искусства и музыкальной педагогики.

Основной:

обучающийся знает историю и теорию искусства в целом, и музыкального искусства, в частности, теорию музыкального образования; уметь опираться на методологию искусствознания, а также методы музыкально–педагогической науки; владеет навыками самостоятельного освоения новых знаний и методов в области современного искусства и музыкальной педагогики.

Завершающий:

обучающийся знает историю и эстетику современного искусства в целом, и музыкального искусства, в частности, теорию музыкального образования; современную эстетическую рефлексию в историческом и прикладном аспектах, во взаимосвязях с теорией искусства; понимает роль искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант современной эпохи для последующего осуществления профессионального и личностного самообразования; умеет опираться на методологию музыкознания, а также методы музыкально–педагогической науки; владеет навыками самостоятельного освоения и использования новых знаний и методов в области современного искусства и музыкальной педагогики. Обучающийся имеет полное представление об эстетической рефлексии в границах различных смежных дисциплин и современных научных направлений, основных сфер эстетической деятельности (в первую очередь - профессионально-художественной), эстетических основ музыкального искусства, художественного образа как интегральной структуры искусства, проблемы художественного восприятия, эстетической культуры общества и личности.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Дисциплина заканчивается зачетом в 3 семестре (ОФО) и на 2 курсе (ЗФО).

Шкала оценивания (зачет):

Оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, качественного выполнения самостоятельной работы обучающегося и составления отчетного портфолио, достаточной публикационной активности. В процессе выполнения отчетных форм обучающийся должен показать способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами научного языка, профессиональной терминологией), способность эффективно работать самостоятельно; знание инновационных теорий и методов для решения своих исследовательских задач; владение современными информационно-коммуникационными технологиями.

Оценка «не зачтено» ставится при условии невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, неумения работать с источниками информации; при неудовлетворительной подготовке портфолио и итогового представления материалов, предложенных к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Перечень вопросов к зачету (ПК-3,11)

1. Предмет «Теория и эстетика искусства» как систематизация научной рефлексии об искусстве в XX в.
2. Основная проблематика эстетики как философии искусства (в т.ч. музыки).
3. Основные направления в теории современного искусства.
4. Ведущие процессы развития современной эстетической мысли, эстетические основы различных художественных методов, направлений, течений и стилей в современном искусстве.
5. Основная проблематика постнеклассической эстетики в проекции на искусство, в т.ч. на музыкальное искусство.
6. Многослойная структура произведения в концепции Р. Ингардена.
7. Строение художественного произведения в эстетике Н. Гартмана.
8. Феноменологическая эстетика и современное искусство: точки пересечения.
9. Теория и практика абстрактного искусства.
10. «Беспредметное» искусство.
11. Философия искусства В. Кандинского: основные положения.
12. Истоки и основания герменевтики.
13. Герменевтика о бесконечности смыслов художественного произведения. Ваше отношение к данному тезису.
14. Герменевтический круг Г.-Г. Гадамера.
15. «Предпонимание» в эстетической концепции Г.-Г. Гадамера.

16. «Понимание» у К. Шлейермахера, В. Дильтея и Г.-Г. Гадамера.
17. Семантическая эстетика и теория коммуникации.
18. Символический характер художественного творчества. Значение семантической эстетики для изучения современного искусства.
19. Концепция С. Лангер о «недискурсивном» («презентативном») символизме искусства.
20. Музыка как «морфология чувства». Лангер о невербальном характере образования музыкального смысла. Возможность проекции данной идеи на другие виды искусства.
21. Классическая, неклассическая и постнеклассическая эстетика: охарактеризовать термины.
22. Постмодернизм и массовая культура.
23. Дать определение постмодернизма, определить хронологические границы.
24. Постструктурализм как теоретическая основа постмодернизма.
25. Теория интертекстуальности в контексте осмысления постмодернистского искусства.
26. Диалог с текстами культурного наследия как постмодернистский «ответ» авангарду, разрушавшему и деформирующему предшествующую культурную традицию.
27. Эстетические основы постмодернистского искусства.
28. Формы работы интерпретаторов с текстами художественной традиции в практике постмодернистского искусства. Дать определения реконструкции, деконструкции, реинтерпретации, транскрипции, апгрейда, римейка, транскрипции.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

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

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

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

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. – Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. – 32 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282> Кудряшов,
2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0600-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1975>.
3. 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>

Список дополнительной литературы

1. Маньковская, Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Н.Б. Маньковская. – М.: ВГИК, 2011. – 208 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277454&sr=1>
2. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма / Т.Б. Сиднева ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. – 2-е изд. – Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. – 79 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216&sr=1> <http://biblioclub.ru>
3. 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>

Список рекомендуемой литературы

1. Лысенко, С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре: монография/ С.Ю. Лысенко.- Хабаровск: ХГИИК, 2013.- 340 с.

2. Высоцкая, М. С., Григорьева Г. В. Музыка XX века : от авангарда к постмодерну : учеб. пособие / М. С. Высоцкая, Г. В. Григорьева. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Московская консерватория, 2014. – 440 с., нот.
3. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы: учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2014. – 80 с.
4. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1034-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256062>
5. Кром, А.Е. Американский музыкальный минимализм [Электронный ресурс]: учеб. – метод. пособие/ А.Е. Кром.- Н. Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2012.- Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312263&sr=1>

6.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. 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 государственного образовательного стандарта:

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

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

- Для проведения специальных дисциплин: Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

На всех компьютерах в институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security.

6.4. Материально-техническая база

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

Для выполнения требований к изучению дисциплины в Институте имеются аудитории для лекционных и практических занятий; компьютерные классы с выходом в Интернет. В учебном процессе активно используется следующее учебно-лабораторное оборудование:

- 2 компьютерных класса оборудованы персональными компьютерами класса CELERON-2,53 ГГц в количестве 20 штук (аудитории 303А и читальный зал);

- 1 компьютерный класс оборудован персональными компьютерами на базе процессора Intel Core i3-3220, в количестве 10 штук;

- 2 класса оборудованы цифровыми интерактивными досками марки TRACEBOARD;

- 1 класс оборудован интерактивным проектором Epson EB-475Wi и активной акустической системой (ауд. 311);

- компьютерные классы (303А и 307) укомплектованы мультимедийным презентационным оборудованием: проекторами Epson EB-X18 и Epson EB-430, активными акустическими системами;

- 3 лекционные аудитории укомплектованы мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера (ауд. 207, 209, 318);

- используются в учебном процессе 2 комплекта демонстрационных комплексов (ноутбук Fujitsu Siemens, проектор NEC, экран и штатив);

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 свободной сети WiFi, которая установлена в читальном зале и рекреациях Института.

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 диплома.

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».

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.