

**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
«27» мая 2022 г.

**ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
(2022 год набора,
очная форма обучения)**

Специальность:
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)

Вид:
Сольное исполнительство на духовых инструментах
Ансамблевое исполнительство на фортепиано

Квалификация:
Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в
высшей школе

**Хабаровск
2022**

Составители:

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1.Наименование дисциплины	4
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.Цель освоения дисциплины	4
1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1.Объем дисциплины	7
2.2.Тематический план	7
2.3.Краткое содержание разделов и тем	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	12
3.1.Планы семинарских занятий	12
3.2.Темы докладов и рефератов по дисциплине	14
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	14
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	16
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	17
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	18
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	18
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	22
6.1.Основная и дополнительная литература	22
6.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	22
6.3.Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	24
6.4.Материально-техническая база	25
7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	27

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа по дисциплине «Эстетика современного музыкального искусства» предназначена для обучающихся (в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) по программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», виды: «Сольное исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах», «Сольное исполнительство на инструментах эстрадного оркестра»; квалификация: «Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе». Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 847 от 17.08.2015.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.01.02), способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций) и по реализуемым компетенциям связана с такими курсами, как «Общие проблемы искусствоведения», «Проблемы интерпретации художественных текстов в искусстве и литературе», «Специальный класс», «Творческо-исполнительская работа: Исполнение сольной концертной программы» и др.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является повышение профессиональной культуры ассистентов-стажеров, ознакомление с современной эстетической мыслью в ее теоретическом, историческом и прикладном аспектах, во взаимосвязях с теорией музыкального искусства; понимание роли искусства в познании мира; представление о сложностях развития музыкального искусства на современном этапе, о разнонаправленных тенденциях и направлениях эволюции музыкального творчества. Изучение дисциплины позволит им обогатить содержание своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности, а также создавать индивидуальную исполнительскую интерпретацию произведений современного искусства.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код	Формулировка компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
УК–2	способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	Пороговый уровень	Знание периодизации основных эпох и событий в истории искусств, в том числе истории музыкального искусства; умение подвергать критическому анализу разные факты и явления современного состояния искусства в культурно–историческом контексте; владение навыками анализа основных методологических проблем междисциплинарного характера, возникающих в сфере профессиональной деятельности
		Стандартный уровень	Знать основные стилевые направления современного искусства, в том числе музыки; эстетические принципы и технологию их воплощения в языковых приемах и средствах; особенности интерпретации текстов культуры в современной художественной практике; уметь применять междисциплинарные знания при анализе художественных явлений в современном искусстве и современной музыке; владеть навыками критического анализа различных форм интерпретации музыкальных текстов в современной художественной практике
		Эталонный уровень	Знать основные стилевые направления современного искусства, в том числе музыки; эстетические принципы и технологию их воплощения в языковых приемах и средствах современные научные подходы в изучении художественных процессов в различных видах искусства для решения задач профессиональной деятельности; особенности интерпретации текстов культуры в современной художественной практике; уметь применять междисциплинарные знания, умения и навыки при анализе художественных явлений в различных видах искусства, при осмыслении способов и форм взаимодействия

			интерпретаторов с авторским текстом; владеть навыками критического анализа и оценки различных форм интерпретации текстов культуры в современной художественной практике и научных достижений в их исследовании.
ПК–6	Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Пороговый уровень	Знать основные понятия и категории науки о музыке, в том числе в аспекте исполнительского искусства; уметь анализировать композиторский и исполнительский тексты; владеть навыками анализа культурно–исторического контекста исполняемого произведения
		Стандартный уровень	Знать основные понятия и категории искусствоведения в вопросах современной музыки, методологию исследования художественных текстов и явлений современного музыкального искусства; уметь анализировать композиторский и исполнительский текст, разнообразные формы и виды художественной интерпретации в современном музыкальном искусстве; владеть навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения, относящегося к современному искусству.
		Эталонный уровень	Знать основные понятия и категории искусствоведения в вопросах художественной интерпретации, в целом, и музыкально–исполнительской интерпретации, в частности; методологию исследования художественных текстов и явлений в сфере искусства; уметь анализировать авторский и исполнительский тексты, разнообразные формы и виды художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве, в том числе в современной художественной практике; владеть навыками создания индивидуальной художественной интерпретации произведения современной музыки.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Семестры
Контактная работа (всего)	36	3
в том числе:		
- лекции (ЛЗ)	6	3
- семинары (СЗ)	30	3
- практические (ПЗ)		
- мелкогрупповые (МГЗ)		
- индивидуальные (ИЗ)		
- групповое консультирование (Г)		
- индивидуальное консультирование (И)		
Самостоятельная работа студента (всего)	36	3
СРС	32	3
КОНТРОЛЬ	4	3
в том числе:		
- подготовка курсовой работы		
- текущий контроль		
- промежуточный контроль (подготовка к зачету/экзамену)	4	3
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	2/72	3
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры	
<i>зачет</i>	3	

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (гр., инд)	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
										текущий	промежуточный

Раздел I. Теория и эстетика современного искусства											
1	Эстетика парадокса в пост-культуре XX–XXI вв. (УК–2)	3	1	1				2	2		
2	Теория и эстетика модернизма (УК–2)	7	1	1				7	7		
3	Философия искусства представителей художественного авангарда (УК–2)	11	7	1	6			4	4		
4	Постмодернизм: теория и практика современного искусства (УК–2)	12	7	1	6			5	5		
Раздел II. Теория и эстетика современного музыкального искусства											
5	Музыкальный экспрессионизм и новые композиторские техники XX в. (УК–2, ПК–6)	8	2	2				6	6		
6	Эстетические принципы музыкального авангарда XX в. (УК–2, ПК–6)	10	6		6			4	4		
7	Формы работы со стилевыми моделями в произведениях композиторов XX в. (УК–2, ПК–6)	11	7	1	6			4	4		
8	Ведущие художественно-эстетические тенденции музыкального искусства 2-й половины XX – начала XXI вв. (УК–2, ПК–6)	8	6		6			2	2		
Подготовка к зачету		4						2			4
ВСЕГО:		72	36	6	30			36	32		4

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел I. Теория и эстетика современного искусства

Тема 1. Эстетика парадокса в пост-культуре XX – XXI вв.

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

Тема 2. Теория и эстетика модернизма

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

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

Тема 2. Философия искусства представителей художественного авангарда

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

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

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

Тема 4. 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. У. Эко: Открытое произведение. Способы взаимоотношения с классикой. Ироничное переосмысление культурной традиции в концепции У. Эко. Лексикон постнеклассической эстетики и искусства.

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

Раздел II. Теория и эстетика современного музыкального искусства

Тема 5. Музыкальный экспрессионизм и новые композиторские техники XX в.

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

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

Тема 6. Эстетические принципы музыкального авангарда XX в.

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

Достижения лидеров Новейшей музыки (2-й волны авангарда): опыты в алеаторике, сонористике, пространственной музыке, в сфере инструментального театра, хэппенинга, инсталляций. Интеллектуальное конструирование и предельная структурализация музыкального процесса в постсериализме (П. Булез). Новые приемы работы со звуком (работа с

препарированным роялем) в сонорной модальности (Дж. Кейдж). Формирование тенденций электронной, конкретной, пространственной, графической, вербальной и виртуозной музыки, алеаторики и метода случайных действий, репетитивности, концептуализма, акциональности и музыкального дизайна.

Особенности художественной интерпретации авангардных опусов в современной исполнительской практике.

Тема 7. Формы работы со стилевыми моделями в произведениях композиторов XX в.

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

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

Тема 8. Ведущие художественно-эстетические тенденции музыкального искусства 2-й половины XX – начала XXI вв.

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

произведений музыкального минимализма.

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

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

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

3.1. Планы семинарских занятий

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

Продолжительность: 2 часа

Вопросы:

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

Семинарское занятие № 2. Постмодернизм: теория и практика современного искусства

Продолжительность: 2 часа

Вопросы:

1. Постмодернизм – ведущая парадигма современного искусства: определение, хронологические границы, тенденции развития.
2. Эстетические основы постмодернистского искусства

3. Дайте определения следующим понятиям нонклассики в контексте музыкознания и музыкального искусства: opus-музыка, перформанс, симулякр, артефакт, хеппенинг.
4. Теория интертекстуальности в контексте осмысления постмодернистского искусства.
5. Постмодернизм и массовая культура.

Семинарское занятие № 3. Эстетические принципы музыкального авангарда XX в.

Продолжительность: 4 часа

Вопросы:

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

Семинарское занятие № 4. Формы работы со стилевыми моделями в произведениях композиторов XX в.

Продолжительность: 4 часа

Вопросы:

1. Интертекстуальность как стратегия понимания искусства и как метод художественной работы с классическим произведением.
2. Семиотические представления о музыкальном тексте в русле тенденции интертекстуальности, значимые для исполнительского процесса.
3. Дайте определение понятиям «музыкальная аллюзия», «цитата», «музыкальная анаграмма» в контексте интертекстуальных взаимодействий.
4. Музыкальный неоклассицизм как форма работы со стилевыми моделями
5. Объясните выражение «вариации на стиль», приведите примеры.

Семинарское занятие № 5. Ведущие художественно-эстетические тенденции музыкального искусства 2-й половины XX – начала XXI вв.

Продолжительность: 4 часа

Вопросы:

1. Диалог с текстами культурного наследия в постмодернистском искусстве. Особенности его проявления в музыкальном искусстве.
2. Панорама основных (ведущих) стилевых, жанровых, технико-композиционных тенденций в музыкальном искусстве 2-й половины XX – начала XXI вв.
3. Американский и русский минимализм в музыкальном искусстве: сравнительный анализ.
4. Постмодернизм в музыке: временные рамки, формы проявления.
5. Постмодернистские формы в музыкально-исполнительском искусстве.

3.2. Темы докладов по дисциплине

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

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары 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
УК	Универсальные компетенции
УК-2	способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-6	способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

Этапы формирования компетенций:

Начальный этап:

УК-2. Ассистент-стажер знает основные понятия и категории искусствоведения как гуманитарной науки; осознает междисциплинарные связи искусствоведения со смежными социально-гуманитарными науками; способен рассматривать современное искусство в различных научно-гуманитарных контекстах.

ПК-6. Ассистент-стажер знает специфику исполнительской деятельности, особенности интерпретации текстов культуры в современной художественной практике.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении ассистентом-

стажером *базового уровня* компетенций.

Основной этап:

УК-2. Ассистент-стажер понимает и оценивает специфику междисциплинарного подхода к изучению процессов и феноменов искусства; владеет методикой целостного анализа художественного произведения с целью постижения авторского замысла, раскодирование подтекстовой информации, смысловых кодов текста, выявления смысловых уровней текста, актуализируемых интерпретаторами.

ПК-6. Ассистент-стажер умеет анализировать композиторский и исполнительский текст современного искусства, разнообразные формы и виды художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве.

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

Завершающий этап:

УК-2. Ассистент-стажер способен применять междисциплинарные знания, умения и навыки при анализе общих художественных явлений в различных видах искусства, при осмыслении способов и форм взаимодействия интерпретаторов с авторским текстом; готов применять эти знания и навыки на практике в своем научном исследовании; владеет навыками критического анализа и оценки различных форм интерпретации текстов культуры в современной художественной практике и научных достижений в их исследовании.

ПК-6. Ассистент-стажер владеет навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения.

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

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, удовлетворительных ответов на семинарах, качественного выполнения самостоятельной работы и собеседования по вопросам, предложенным к зачету. В процессе выполнения отчетных форм ассистент-стажер 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 некачественной

подготовки к семинарам, невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, при неудовлетворительной подготовке итогового собеседования по вопросам, предложенным к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Перечень вопросов к зачету

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

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на семинарах на основании

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

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

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

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

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных 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 искусствоведения;
4. Проверка навыков анализа научно-теоретической и учебно-методической литературы по вопросам искусствоведения;
5. Проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;
6. Проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарах.

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

Текущий контроль включает:

- проверку качества подготовки и представления на практических занятиях и семинарах выступлений и/или докладов по предлагаемым темам;
- проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

Промежуточный контроль включает:

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

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к зачету.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

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

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

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

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

Критерии оценивания доклада следующие:

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

Мультимедийная презентация используется для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему докладу (выступлению).

Общие требования к презентации:

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

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

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

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

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

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

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

Список дополнительной литературы

1. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы: учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2014. – 80 с.
2. 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>
3. 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>

Литература, рекомендованная для самостоятельного изучения

1. 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>
2. Лысенко, С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре: монография/ С.Ю. Лысенко.- Хабаровск: ХГИИК, 2013.- 340 с.
3. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76307 — Загл. с экрана.

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 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 федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения индивидуальных занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

–лицензионное проприетарное 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);
4. Steinberg Cubase — программное обеспечение для создания, записи и микширования музыки.

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome
5. нотный редактор MuseScore

Для самостоятельной подготовки обучающихся 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 нередактируемых 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 WebofScience 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 KasperskyEndpointSecurity.

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

6.4. Материально-техническая база

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

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации (аудитория № 211)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 2136)

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

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

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

Помещение для работы со специализированными материалами (просмотровый видеозал, аудитория № 315)

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 обучающихся имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. 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.