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.

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

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

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль подготовки
Эстрадно-джазовое пение

Хабаровск
2023

Составитель:

Лысенко Светлана Юрьевна, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства, д-р искусствоведения, доц.

Рабочая программа дисциплины «Теория музыкального содержания» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «_03_» _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	7
2.1.Объем дисциплины	7
2.2.Тематический план дисциплины ОФО и ЗФО	7
2.3.Краткое содержание разделов и тем	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	17
3.1.Планы семинарских занятий	17
3.2.План практических занятий	18
3.3.Задания для самостоятельной работы	18
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	18
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	20
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	20
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	21
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	21
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	23
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	24
6.1. Основная и дополнительная литература	24
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	26
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	28
6.4. Материально-техническая база	29
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	27
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	28

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1.Наименование дисциплины

Рабочая программа по дисциплине «Теория музыкального содержания» предназначена для обучающихся направления подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» (профиль «Эстрадно–джазовое пение») в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.06.2017 г. № 563, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория музыкального содержания» относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.06.02) и способствует получению углубленных знаний и закреплению навыков в области анализа музыкального произведения, в том числе эстрадно–джазового, для их эффективного использования в рамках профессиональной деятельности. Дисциплина связана с такими предметами учебного плана, как «История исполнительского искусства», «Методика обучения вокалу», «Методика вокальной работы с детьми», «Методика работы с вокально-джазовой ансамблем», «Подбор аккомпанемента», «Методика работы с вокально-джазовым ансамблем».

Дисциплина «Теория музыкального содержания» поддерживает профиль «Эстрадно-джазовое пение» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является формирование и развитие аналитического музыкального мышления обучающихся, их навыков интерпретации стилевого комплекса средств музыкальной выразительности, находящегося в тесном взаимодействии с содержательной стороной произведения. Задачами дисциплины является усвоение теоретического материала курса, углубление полученных на предыдущих этапах обучения знаний, совершенствование навыков музыкально-семантического анализа для применения полученных знаний и навыков в профессиональной исполнительской и педагогической деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Код	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
ПК–4	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	ПК–4.1. Знать: – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по эстрадно-джазовому искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков эстрадно-джазового сольного и ансамблевого вокального исполнительства; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового искусства	ПК–4.1. Знать: – формы организации учебной деятельности в классе по специальности, способствующие развитию исполнительских навыков обучающегося посредством подбора аккомпанемента; – методы и приемы педагогической деятельности посредством владения фортепиано; – психологию исполнительской деятельности; – методическую литературу по вопросам исполнения эстрадно-джазовой музыки ; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков эстрадно-джазового сольного и ансамблевого вокального исполнительства; – учебно-методическую литературу по вопросам эстрадно-джазового аккомпанемента
		ПК–4.2. Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы	ПК–4.2. Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности посредством подбора аккомпанемента; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – пользоваться справочной и методической литературой по подбору аккомпанемента и импровизации, анализировать отдельные

			методические пособия
		ПК–4.3. Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров	ПК–4.3. Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом с применением навыка подбора аккомпанемента; – профессиональной терминологией; – устойчивыми представлениями о роли аккомпанемента в интерпретации сочинений различных стилей и жанров

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестры**	**Всего часов**	**Курсы**
Контактная работа (всего)	**58**	**4–6**	**14**	**2–3**
в том числе:				
- лекции (ЛЗ)				
- семинары (СЗ)				
- практические (ПЗ)				
- групповые (ГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)	*58*	*4–6*	*14*	*2–3*
- групповое консультирование (Г)				
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**50**	**4–6**	**94**	**2–3**
СР обучающихся	34	4–6	90	2–3
КОНТРОЛЬ	16	4–6	4	2–3
в том числе:				
-подготовка курсовой работы				
-текущий контроль	*12*	*4–6*		
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	*4*	*6*	*4*	*3*
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол–во часов по ФГОС)	**3/108**	**4-6**	**3/108**	**2-3**
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестры:**		**курсы:**	
Зачет	*6*		*3*	
Экзамен				

2.2. Тематический план дисциплины ОФО и ЗФО

Тематический план ОФО

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов							
		Всего по ФГОС	Контактная работа			СР обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ИЗ	Всего часов СР	СР	Контроль СР	
								Текущий	Промежуточный
1.	**4 семестр. Раздел 1. Типы музыкального содержания**								
1.1.	Понятие музыкального содержания (ПК-4)	7	4		4	3	2	1	
1.2.	Специальное и неспециальное музыкальное содержание (ПК-4)	7	4		4	3	2	1	
1.3.	Содержательные уровни музыки (ПК-4)	10	6		6	4	3	1	
1.4.	Эмоциональное, изобразительное и символическое содержание музыки (ПК-4)	12	8		8	4	3	1	
Итого за 4 семестр:		**36**	**22**		**22**	**14**	**10**	**4**	
2	**5 семестр. Раздел 2. Теоретические аспекты музыкального содержания**								
2.1.	Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании (ОПК-5, ПК-14)	11	4		4	7	5	2	
2.2.	Проблема музыки как языка. Интонация в аспектах языка и семиотики (ПК-4)	12	4		4	8	5	3	
2.3.	Иерархия уровней музыкального содержания. Содержание музыки в целом (ПК-4)	13	6		6	7	4	3	
***Итого за 5 семестр*:**		**36**	**14**		**14**	**22**	**14**	**8**	
3.	**6 семестр. Раздел 3. Авторское, национальное, эпохальное в музыкальном содержании**								
3.1.	Содержание музыки исторических эпох: барокко; венский классицизм; романтизм; современность (ПК-4)	8	5		5	3	2		1
3.2.	Национальное содержание музыки (ОПК-5)	8	5		5	3	2		1
3.3.	Национальное содержание	7	4		4	3	2		1

	музыки (ПК-4)								
3.4.	Содержание индивидуального композиторского стиля (ПК-4)	6	4		4	2	2		
3.5.	Автор – исполнитель – слушатель: проблемы замысла и интерпретации (ПК-4)	7	4		4	3	2		1
Итого за 6 семестр:		**36**	**22**		**22**	**14**	**10**		**4**
ВСЕГО:		**108**	**58**		**58**	**50**	**34**	**12**	**4**

Тематический план ЗФО

№ п/п	**Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)**	**Кол-во часов**							
		Всего по ФГОС	**Контактная работа**			**СР обучающихся**			
			Всего ауд. часов	**ЛЗ**	**ИЗ**	**Всего часов СР**	**СР**	**Контроль СР**	
								Текущий	**Промежуточный**
1.	**Раздел 1. Типы музыкального содержания**								
1.1.	Понятие музыкального содержания (ПК-4)	9	2		2	7	7		
1.2.	Специальное и неспециальное музыкальное содержание (ПК-4)	9	2		2	7	7		
1.3.	Содержательные уровни музыки (ПК-4)	9	1		1	8	8		
1.4.	Эмоциональное, изобразительное и символическое содержание музыки (ПК-4)	9	1		1	8	8		
Итого за 4 семестру:		**36**	**6**		**6**	**30**	**30**		
2	**Раздел 2. Теоретические аспекты музыкального содержания**								
2.1.	Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании (ПК-4)	11	1		1	10	10		
2.2.	Проблема музыки как языка. Интонация в аспектах языка и семиотики (ПК-4)	12	1		1	11	11		
2.3.	Иерархия уровней музыкального содержания. Содержание музыки в целом (ПК-4)	13	2		2	11	11		

***Итого по 5 семестру*:**		**36**	**4**		**4**	**32**	**32**		
Раздел 3. Авторское, национальное, эпохальное в музыкальном содержании									
3.1.	Содержание музыки исторических эпох: барокко; венский классицизм; романтизм; современность (ПК-4)	9	1		1	8	8		
3.2.	Национальное содержание музыки (ПК-4)	6	1		1	5	5		
3.3.	Национальное содержание музыки (ПК-4)	6	1		1	5	5		
3.4.	Содержание индивидуального композиторского стиля (ПК-4)	6	1		1	5	5		
3.5.	Автор – исполнитель – слушатель: проблемы замысла и интерпретации (ПК-4)	5				5	5		
Подготовка к зачету		**4**				**4**			**4**
Итого по 6 семестру:		**36**	**4**		**4**	**32**	**28**		**4**
ВСЕГО:		**108**	**14**		**14**	**94**	**90**		**4**

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение. Цели и задачи курса.

РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Тема 1.1. Понятие музыкального содержания

Музыкальное содержание как выразительно-смысловая сущность музыки; «воплощенная в звучании духовная сторона музыки, инспирированная композитором при помощи сложившихся в музыке объективированных констант (жанров, звуковысотных систем, техник сочинения, форм и т. д.), актуализированная музыкантом-исполнителем и сформированная в восприятии слушателя» (по Л. Казанцевой). Содержание и форма в музыковедении (композиция).

Более широкое по смыслу содержание (толкование, значение и их объект), чем в семантике и герменевтике. План содержания — план выражения». Два аспекта содержания для себя и содержание для других. Множественность понятий в теории музыкального содержания на современном этапе ее разработки.

Музыкальная тема, идея, образ, автор, герой, персонаж произведения, сюжет, драматургия (Л. Казанцева, Л. Шаймухаметова). Разработанный аспект — содержание музыкального произведения как феномен культуры: в контексте музыкальной жизни, музыкальной, художественной и духовной культуры.

Тема 1.2. Специальное и неспециальное музыкальное содержание

Разграничение специального и неспециального музыкального содержания по признакам интра- и экстрамузыкальности, как присутствующих только в музыке, так и вне ее. Новое содержательное качество, обретаемое внемузыкальными явлениями внутри музыки. Неспециальное содержание в виде идей (философских, религиозных, научных, художественных, в том числе музыкальных), предметов внешнего мира (движений человека, животных, рыб, насекомых, фантастических существ, природных стихий, орудий, машин; произведений других искусств – картины, скульптуры), человеческих эмоций (авторские ремарки в музыке XIX–XXI веков).

Специальное содержание — «эстетическая гармония»: от мельчайшей единицы — звука, до наиболее крупного образования — всей музыкальной формы. Систематика специального содержания: выразительное содержание звука (тембра); интервала, аккорда, лада, тональности, др. звуковысотных систем; ритма, метра; фактуры и полифонии; тематической организации; архитектоники формы. Два типа соотношений специального и неспециального содержания: согласование (психологически положительное с положительным) и противоречие (положительное с отрицательным).

Тема 1.3. Содержательные уровни музыки

Соответствие систематики трех сторон музыкального содержания триаде знаков основоположника семиотики Ч. Пирса: икон, индекс и символ. На основании работ Пирса трактовка икона как эмоциональной стороны музыки, индекса — как изобразительной, символа — как символической стороны. Все три стороны — аспект неспециального музыкального содержания, их соответствие триаде категорий: идеи, предметы внешнего мира и человеческие эмоции. Триада сторон музыкального содержания как инструмент сравнения и обобщения содержания исторических эпох. В барокко, классике, романтизме и эпохе культурной поляризации (XX век) — различное соотношение трех сторон музыкального содержания.

Тема 1.4. Эмоциональное, изобразительное и символическое содержание музыки

Музыка как самое эмоциональное из искусств. Побудительное значение эмоций для человеческого мышления. Психологические подходы в объяснении природы музыкальных эмоций. Отличие эмоциональных терминов в психологии и музыковедении. Разграничение жизненных и художественных эмоций.

Эмоция в музыке — знак икон, прямое отображение явления. 8 аффектов А. Кирхера и И. Г. Вальтера. Различие эмоциональных процессов в каждую историческую эпоху. Классификации музыкальных эмоций: чувство

жизни, фактор саморегуляции личности (эмпатия, способность менять душевное состояние под влиянием музыки), эмоции оценки мастерства композитора или исполнителя, субъективные эмоции музыканта-практика (ситуативные), эмоции преподносимые, эмоции природные (натуральные). Эмоции-состояния и эмоциональные процессы. Координация их с формообразованием. *Эмоциональные функции* (интенсивность / экстенсивность, определяющие средства: ритмика, мелодика). *Эмоциональная форма*.

Изобразительность – знак индекс, косвенное отображение явления. Распространенность изобразительности в музыке. Неравномерность по историческим периодам.

Символика в музыке – условный знак, отображение по договоренности. Распространенность в связи с религиозной темой, мистикой, эстетикой подтекстов. Разный уровень символизации в разные эпохи. Разновидности музыкальной символики. Смешанные знаки.

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Тема 2.1. Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании

Полярность бессознательного — от нейропсихологических процессов и субсенсорного восприятия до неосознаваемых представлений. Спатиализация времени в восприятии звука и формы как кристалла. Субсенсорное восприятие: ультразвук, инфразвук. Уровень ощущений: ритмомоторика, частота дыхания, ритм биений сердца. На уровне эмоциональных переживаний: включение человека в передаваемую в музыке эмоцию. На уровне образной установки: готовность реагировать по заданному в начале образу. На уровне представлений: бессознательное восприятие представления-фона в сравнении с представлением-фигурой (например, в условиях концерта — бессознательное восприятие интервалов мелодии и гармонии при сознательном узнавании жанра). Громадная роль всей сферы бессознательного в музыке как виде искусства в противоположность решающей сфере сознательного в науке и других позитивистских областях.

Тема 2.2. Интонация в аспектах языка и семиотики. Проблема музыки как языка

Б. Яворский – один из создателей теории музыкальной интонации. Его мысль о речевой интонации как первом в истории человечества принципе речи, предшествовавшем слову. От нахождения в интонации устойчивых и неустойчивых тонов — путь к ее толкованию в качестве элемента ладов Яворского. Идея произведения в целом как одной большой, внутренне сложной интонации.

Принципиальное значение разработки понятия интонации Б. Асафьевым. Выведение музыкальной интонации из речевой интонемы. Наличие в музыкальной интонации смысла без привязки к понятийности конкретного слова: «искусство интонируемого смысла». Открытие смысловой единицы, не идентичной интервалу или мотиву как грамматическим понятиям. Границы интонации. Интонации исторических эпох; кризис интонаций; национальный характер интонаций в связи с фонетикой словесного языка. Мировой приоритет российского музыкознания в выработке понятия «музыкальная интонация».

Асафьевская теория в работах Я. Йиранека. В. Медушевский: Протоинтонация, интонации персонажа, героя, интонация конкретная (музыкальный оборот) и обобщенная (бетховенская, григовская), генеральная интонация произведения и стиля. Участие в интонации телесно-пластической реальности. Интонация как фактор культуры. В. Холопова: типология музыкальных интонаций: эмоционально-экспрессивные (мелодические, ритмические, сонорные); предметно-изобразительные; жанровые; стилевые; музыкально-композиционные. Смешанные и пограничные типы интонаций. Л. Шаймухаметова об устойчивых интонационных образованиях с закрепленными значениями – мигрирующие интонационные формулы. Система *топиков* Л. Ратнера (США). *Муземы* Ф. Тэгга (США) как попытка выявить «лексемы» популярной музыки.

Несводимость музыки к языку. Выдающееся достижение Б. Асафьева в выработке понятия *интонация* как наименьшей выразительно-смысловой единицы музыкального языка. Параллели между языком словесным и языком музыкальным: фонемы – музыкальный фонизм, сонор; лексемы — музыкальные интонации, музыкальные лексемы; синтаксис — музыкальный синтаксис; композиция — музыкальная композиция. Полисемия языков. Их системные различия. Стабильность интонационности вербальной системы. Большая мобильность музыкально-интонационной системы в диахронии. Семантизация музыкальной интонационности соответственно триаде Ч. Пирса икон / индекс / символ. Музыкально-семантическое многообразие конкретных интонаций.

Тема 2.3. Иерархия уровней музыкального содержания. Содержание музыки в целом

Уровни музыкального содержания: 1) музыка в целом (академическая музыка); 2) историческая эпоха; 3) национальная художественная школа; 4) Жанр; 5) музыкальная форма; 6) композиторский стиль; 7) отдельное произведение; 8) исполнительская интерпретация произведения; 9) слушательское восприятие. Абсолютность системы в ее крайних точках, вариативность на средних уровнях иерархии, например, отсутствие композиторского стиля и исполнительской интерпретации в фольклоре.

Многомерность содержания академической музыки в целом. Принцип парадоксальной двойственности. Специальное и неспециальное,

ограниченное и неограниченное содержание. Художественный прием полярных противоположностей в вечных темах искусства. Прием конуса: однонаправленность действия многомерных элементов на разных масштабных уровнях произведения.

РАЗДЕЛ 3. АВТОРСКОЕ, НАЦИОНАЛЬНОЕ, ЭПОХАЛЬНОЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ

Тема 3.1. Содержание музыки исторических эпох: барокко; венский классицизм; романтизм; современность

Содержание музыки исторических эпох. Новая парадигма барокко: оптимально высокое соотношение трех сторон музыкального содержания. «Взволнованный стиль» К. Монтеверди. Принцип моноаффектности, роль «ключевого слова» текста. Расцвет изобразительности. А. Вивальди и французские клавесинисты. Роль герменевтики протестантизма в духовной музыке И. С. Баха. Символичность как свойство музыкально-религиозного мышления. Виды символики духовного текста, чисел, музыкально-риторических фигур. Тесная связь символики с аффектами и изобразительностью.

Новое соотношение трех сторон музыкального содержания венской классики: дальнейшее развитие эмоций, второстепенность изобразительности и символики, эмоциональная сторона, эстетика личного переживания чувства, становление полиаффектности, вкус к эмоциональному разнообразию, способы смягчения контрастов. Типология эмоций. Эмоциональные процессы: внутритематические, композиционные контрасты. Символика: сохранение музыкально-риторических фигур. Музыка с отпавшим словом (В. Конен).

Специфика соотношения трех сторон музыкального содержания в эпоху романтизма: апогей эмоциональности, расцвет изобразительности, второстепенность символики. Типология эмоций. Эмоциональные процессы: крупные, драматургические контрасты, модуляции, волны на всех уровнях формы. Символика: развитие лейттемной системы, символика жанров, имен, метод полижанровости, новаторство балладной драматургии и др.

Специфика музыкального содержания XX века. Уникальное соотношение трех сторон музыкального содержания: гипертрофия в эмоциональной области, второстепенность изобразительности и апогей символики. Эмоциональная сторона, ее крайности: гипердинамика, суперэмоциональность и гиподинамика, аэмоциональность. Расслоение на эмоции миметические и энергетические. Эмоциональный микроуровень. Новые процессы: долгие однородные, с психоделическим эффектом. Изобразительность: в балетах, операх; концентрация в детской музыке. Изобразительность беспредметного. Символика жанров, стилей, названий, словесных программ, лейтмотивов, музыкально-риторических фигур, имен, музыкальных цитат, чисел, жестов, инструментального театра. Тотальная

символика, ее развитость символики как показатель интеллектуального века и компенсация за ограничения в эмоциональной стороне.

Тема 3.2. Национальное содержание музыки

Национальное содержание музыки. Его актуальность с наступлением культурной глобализации. Западные (рационализм, музыка как математическая наука, исчисляемые системы сочинения и их декларирование, математически выстроенная красота как идеал) и русские свойства содержания (стихия, интуиция, эмоциональность, подчиненная роль техники сочинения, душа как идеал). Действие культурной парадигматики. Русская — установка на жизнеподобие, реализм, монументальность, мелодичность; превалирование образа над способами воплощения. Немецкая — философски-мыслительная, с подтекстами, символами, «магией чисел», рационализмом в технике сочинения. Французская художественная школа — очарованность непосредственно ощущаемым звуком, цветом; культ вкуса, чувство меры; традиция технической изощренности. В XX–XXI веках — взаимодействие национальных традиций. Немецкая философичность и концепционность — в русской школе (Д. Шостакович, А. Шнитке, С. Губайдулина), западноевропейская техническая изощренность и математичность — у композиторов США (М. Бэббит), русская эмоциональная открытость — у исполнителей Китая, Турции и др. восточных стран. Сохранение национальных ценностей в исходном и преломленном виде.

Тема 3.3. Содержание музыкального жанра и музыкальной формы

Стереотипизированность содержания музыкального жанра как параметра связи музыки с действительностью и источника в формировании музыкальной семантики (В. Цуккерман). «Обобщение через жанр» (А. Альшванг). Классификации жанров (А. Сохор). Миграция жанров. Взаимодействие жанров в произведении: жанр отражаемый и отражающий, жанровая полифония, жанровое «цитирование», жанровое сопоставление и модуляция, жанровая интерпретация. Жанровые лексемы: обобщенные (песенность, танцевальность, оперность и др.); конкретные (маршевость, вальсовость, хоральность, прелюдийность и др.). В. Медушевский о кодах восприятия жанровых интонаций.

Содержание музыкальной формы как части диады «форма / содержание». Дифференциация понятия *музыкальная форма.* Типизированные музыкальные формы, их прообразы. Семантика классических форм. Индивидуальные формы как элемент индивидуального замысла. Содержательность драматургии: контрастной, конфликтной, параллельной, монодраматургии.

Тема 3.4. Содержание индивидуального композиторского стиля

Содержание индивидуального композиторского стиля. Основные виды: исторический, композиторский, исполнительский, стиль одного произведения. Структура индивидуального стиля как системы внемузыкальных и внутримузыкальных факторов (Л. Казанцева). Стилеобразующие композиционные элементы. Исторический и индивидуальный стиль как фактор содержательной типизации музыки. Стилевой синтез — объективный исторический процесс, стилизация — намеренное подчинение чужому стилю, полистилистика (диффузная и коллажная) — намеренное использование элементов чужого стиля при господстве собственного.

Тема 3.5. Автор – исполнитель – слушатель: проблемы замысла и интерпретации

Историчность категории индивидуального, ее утверждение Г. В. Лейбницем в начале XVIII века. Трудность нахождения индивидуального обобщающими методами науки. Связь индивидуального с *новым* (эвристикой) и *целым* (идеей, образом, генеральной интонацией, эстетической гармонией композиции). Метод анализа индивидуального в музыкальном произведении.

Вопросы интерпретации: исполнитель и слушатель. Теоретические проблемы музыкальной интерпретации. Вопрос об идентичности музыкального произведения самому себе. Мобильность музыки как вида искусства благодаря исполнителю. Позитивная функция исполнителя в приспособлении музыки к новой исторической эпохе, эстетическим вкусам, слуху, акустике зала, конкретному инструменту, слушателям концерта. Негативная роль исполнителя: возможное искажение намерений композитора (А. Кудряшов).

Исторические проблемы: возникновение интерпретации, исполнительская специфика в разные века: в XVIII веке – нормативность варьирования записанного текста, в XIX веке – от правила «музыка для виртуоза» к правилу «виртуоз для музыки», в XX веке – осуждение интерпретации, приход к культу уртекста; новая ситуация – появление res non facta, ведущего к соавторству исполнителя с композитором (словесная партитура у К. Штокхаузена, условная запись только для дирижера у В. Екимовского).

Система анализа исполнительской интерпретации по модели композиторского содержания: 1) исполнительское содержание музыки в целом; 2) содержание исполнительских идей музыкальной эпохи; 3) традиции национальной исполнительской школы; 4) исполнительское выявление музыкального жанра; 5) исполнительское выявление музыкальной формы; 6) специфика индивидуального исполнительского стиля; 7) исполнительский замысел отдельного произведения; 8) исполнительская интерпретация в слушательском восприятии.

Музыка в восприятии слушателя – область изучения музыкальной психологии и социологии (Д. Кирнарская). Адекватное и неадекватное восприятие; основные типы слушателей; основы слышания музыки немузыкантами.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены.

3.2. План практических занятий

Каждое занятие в курсе теории музыкального содержания строится по следующему примерному плану:

1 освоение теоретического материала;
2 исполнение произведений на фортепиано, чтение с листа;
3 анализ комплекса музыкальных выразительных средств: мелодии, ладогармонических средств, метроритмики; темпа, тембра, динамики, артикуляции и др.;
4 анализ жизненных прообразов произведения;
5 анализ жанровых (первичные жанры) прообразов произведения;
6 анализ стилевых прообразов произведения;
7 вопросы исполнительской интерпретации;
8 проблемы слушательского восприятия / интерпретации на современном этапе;
9 анализ произведения как структурно-семантической системы.

3.3. Задания для самостоятельной работы

В основе самостоятельной подготовки обучающихся лежат следующие формы работы:

1. Освоение теоретического материала.
2. Исполнение на фортепиано отдельных фрагментов или произведения целиком с ознакомительными целями.
3. Практическая работа по семантическому анализу произведения, связанная с анализом его структурных компонентов и уровней;
4. История создания, исполнительская судьба произведения в исторических оценках слушателей /зрителей.
5. Ознакомление с аудио-, видеозаписями с целью анализа интерпретации произведения как фактора содержания.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: практические (индивидуальные) занятия и самостоятельная работа обучающихся.

Практические формы работы делятся на несколько видов:

– освоение теоретического материала курса,
– исполнение произведений на фортепиано, чтение с листа;
– анализ комплекса музыкальных выразительных средств: мелодии, ладогармонических средств, метроритмики; темпа, тембра, динамики, артикуляции и др.;
– анализ жизненных прообразов произведения;
– анализ жанровых (первичные жанры) прообразов произведения;
– анализ стилевых прообразов произведения;
– вопросы исполнительской интерпретации;
– проблемы слушательского восприятия / интерпретации на современном этапе;
– анализ произведения как структурно-семантической системы.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения занятий, 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 выполнения практического задания; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Оценивание практических форм работы осуществляется по следующим критериям:

– полнота и четкость ответа;
– построение плана ответа по анализу элементов музыкальной речи;
– способность грамотно и точно определять основные средства музыкальной выразительности, систему прообразов в анализе музыкального произведения.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется **самостоятельной работе** обучающихся. Освоение курса предполагает большой объем самостоятельной работы. К обязательным формам такой работы относится самостоятельный подбор анализируемого произведения в жарах и формах, указанных преподавателем, анализ музыкально-языковых средств, прообразов, индивидуальных, национальных или эпохальных стилевых параметров произведения.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую обучающимися вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях с инструментом, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа включает также изучение учебной и учебно-методической литературы, согласно рекомендованному списку, подготовку к практическим занятиям, зачету. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением,

включающим учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, а также аудио- и видеоматериалами и т.д.

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–4	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации

Этапы формирования компетенций:

Начальный этап:

Обучающийся знает основы музыкальной грамоты, основные элементы музыкальной речи и средства музыкальной выразительности академических жанров, основы системы прообразов; осознает их тесную взаимосвязь; владеет начальными навыками анализа во взаимодействии с клавишным инструментом (фортепиано), первичными навыками чтения с листа.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении обучающимся ***порогового уровня*** компетенций.

Основной этап:

Обучающийся уверенно знает основные элементы музыкальной речи и средства музыкальной выразительности жанров и форм академической музыки, основы системы прообразов; осознает тесную взаимосвязь с эпохальным, национальным, авторским стилем; свободно владеет навыками составления плана анализа и навыками чтения с листа на фортепиано.

владеть: навыками анализа содержательной стороны музыки, основываясь на структурно-семантических взаимосвязях музыкально-языковых средств, авторских, национальных, эпохальных стилевых особенностей произведения..

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

Завершающий этап:

Обучающийся уверенно знает средства музыкальной выразительности академической музыки, умеет анализировать макро- и микрокомпозицию произведения с учетом тесной взаимосвязи структуры с семантикой; владеет навыками построения плана ответа, определения интерпретационных особенностей как фактора содержания произведения с учетом стилевых особенностей; уверенно читает с листа либо исполняет знакомое

произведение, предназначенное для анализа, на фортепиано / клавишных инструментах; умеет применять знания в области структурно-семантического анализа в исполнительском и педагогическом профессиональных видах деятельности.

На этом этапе обучающийся достигает ***эталонного уровня*** сформированности компетенций, то есть осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания знаний, умений, владений обучающегося в промежуточной аттестации

Зачтено	Обучающийся уверенно справляется с предложенными заданиями, демонстрирует высокий уровень знаний, имеет ясные представления о предмете анализа, развитый мелодико-гармонический, метроритмический слух и стилевые представления, способен грамотно проанализировать музыкальный текст, способен выразительно и стилистически точно исполнять элементы музыкальной речи или несложное произведение с листа, уверенно владеет навыками построения плана ответа, грамотно владеет профессиональной терминологией, необходимой для решения поставленных практических задач.
Не зачтено	Оценка «не зачтено» ставится при условии невыполнения заданий в течение семестра, незнания и непонимания теоретического содержания курса; несформированности практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, низком качестве выполнения учебных заданий либо их невыполнении.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Примерный вариант практических упражнений в анализе содержания музыкального произведения

1. Читать с листа на клавишных инструментах (фортепиано) несложные произведения, отдельные их фрагменты (фактурные линии) для анализа (ПК-4):

- Образцы музыки эпохи барокко;
- Произведения классического стиля;

- Несложные пьесы романтического и современного репертуара;
- Нотный текст в виде клавира или несложной партитуры.

2. Анализировать отдельные элементы музыкального языка (ПК-4):

- Мелодию;
- Ладогармонические и тональные средства;
- Фактурно-ритмические средства;
- Темброво-динамические и артикуляционные средства.

3. Анализировать стилевые прообразы и стилевую специфику произведения (ПК-4):

- Национальный стиль;
- Эпохальный стиль;
- Индивидуально-авторский стиль в контексте конкретной музыкально-исторической эпохи.

4. Производить сравнительный анализ интерпретаций произведения по избранным параметрам (ПК-4):

- Темпоритма исполнения;
- Тембровых характеристик исполнения;
- Соответствия избранному академическому жанру;
- Стилевого соответствия оригиналу; выявления стилевых напластований в интерпретации.

5. Уметь аргументировать свою позицию относительно содержания произведения в условиях иной музыковедческой интерпретации, данной, например, в учебниках по истории музыки и научно-исследовательской литературе. (ПК-4)

Примерный план анализа содержания музыкального произведения (ПК-4)

1 ознакомление с историей создания произведения как условием формирования его жанрово-стилевой семантики;

2 характер музыкально-выразительных средств и их роль в определении содержательного профиля произведения;

3 дальнейшая конкретизация смыслового наполнения произведения при помощи анализа жанровых истоков / прообразов (первичные, вторичные жанры);

4 роль жизненных истоков / прообразов в формировании музыкальной семантики данного произведения;

5 анализ стилевых истоков / прообразы как элемента выразительности произведения;

6 наблюдение иерархии (значимости) проанализированных средств в определении семантического «лица» произведения;

7 совокупное значение всех проанализированных средств и элементов в становлении музыкально-художественного образа произведения.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется при проверке домашних заданий на практических индивидуальных занятиях, а также по результатам практической работы по анализу музыкального произведения.

Итоговый контроль осуществляется на зачете. При проведении зачета по курсу предусматриваются практические задания по анализу произведения с предварительным прослушиванием или чтением с листа элементов музыкального языка, фактурных линий или нетрудного произведения в целом.

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

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на аудиторных 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 теории музыки и музыкального содержания;
4. Проверка навыков практического анализа музыкального произведения;
5. Проверка способностей к чтению с листа на фортепиано и грамотному построению плана ответа.

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

Текущий контроль включает проверку качества подготовки и представления на практических индивидуальных занятиях домашних заданий.

Итоговый контроль включает анализ содержания произведения различных стилей, форм и жанров с предварительным чтением с листа по заданию педагога, а также устного обоснования плана анализа в иерархии значимости составляющих его элементов музыкальной речи.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

При оценивании результатов выполнения практического задания (анализа художественной образности в совокупности элементов музыкальной речи, произведенных в чтении с листа) определяются следующие критерии оценки результатов:

– слуховой контроль за исполняемыми элементами музыкальной речи;

– уверенное владение фортепиано,

– быстрое ориентирование в музыкальном материале, точность исполнения метроритмического рисунка мелодии, соблюдение темповых, штриховых, динамических обозначений;

– аналитические навыки оценки образно-семантического содержания произведения с позиций музыкального стиля, формы, жанра, системы прообразов и прототипов.

При оценивании результатов анализа и обоснования содержания произведения определяются следующие критерии оценки результатов:

– полнота и грамотность музыкального анализа;

– умение отметить стилевые особенности музыкального произведения;

– выявление связи музыкально-выразительных средств с жанром, стилем произведения, системой его прообразов;

– умение выявлять выразительные возможности элементов музыкальной речи академической музыки.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопо-ва. – СПб.: Лань, 2014. - 320 с.

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

3.Холопова В. Н. Феномен музыки / В.Н. Холопова. - М., 2014.

Список дополнительной литературы

1. Корнев, П. К. Искусство джаза: страйд, свинг, би-боп [Текст] : учеб. пособие / П. К. Корнев ; науч. консультант В. М. Лебедев ; науч. ред. Е. Л. Рыбакова. - СПб. : СПбГУКИ, 2009. - 240 с.- Прил.: джазовые пианисты 30-40-х годов XX века 1 электрон. диск (CD-ROM)
2. Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93019. — Загл. с экрана.
3. Цыпин Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: Прометей, 2010. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517

Список первоисточников

1. Арановский М. Интонация, знак и «новые методы» // Советская музыка. 1980. № 10.
2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
3. Берченко Р. Э. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005.

4. Гуренко Е. Г. Проблемы художественной интерпретации (философский анализ). Новосибирск, 1982.
5. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII — первой половины XVIII в. М., 1983.
6. Казанцева Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте художественной культуры: учеб. пособие / Л.П. Казанцева. - Астрахань, 2005.
7. Казанцева Л. П. Автор в музыкальном содержании. М., 1998.
8. Казанцева Л. П. Анализ музыкального содержания. Методическое пособие. Астрахань, 2002.
9. Казанцева Л. П. Основы теории музыкального содержания. Учебное пособие. Астрахань, 2001.
10. Казанцева Л. П. Теория музыкального содержания. Программа-конспект для историко-теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов. Астрахань, 2001.
11. Казанцева Л. П. Хрестоматия по теории музыкального содержания. Астрахань, 2006.
12. Карпычев М. Г. Теоретические проблемы содержания музыки. Новосибирск, 1997.
13. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX веков. М., 1996.
14. Кирнарская Д. Музыкальное восприятие. М., 1997.
15. Корыхалова Н. П. Интерпретация музыки. Теоретические проблемы музыкального исполнительства. Л., 1979.
16. Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания: учеб. пособие / А.Ю. Кудряшова. - СПб., 2006.
17. Медушевский В. Интонационная форма музыки. М., 1993.
18. Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект // Советская музыка. 1979. № 3.
19. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976.
20. Морозов В. П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация. М., 1998.
21. Музыкальное содержание: наука и педагогика / Отв. ред.-сост. Л. Н. Шаймухаметова. Уфа, 2005.
22. Музыкальное содержание: наука и педагогика / Отв. ред.-сост. Л. П. Казанцева. Астрахань, 2002.
23. Музыкальное содержание: наука и педагогика / Отв. ред-сост. В. Н. Холопова. Москва; Уфа, 2002.
24. Музыкальный текст и исполнитель / Сост. и отв. ред. Л. Н. Шаймухаметова. Уфа, 2004.
25. Носина В. Б. Символика музыки И. С. Баха. Тамбов, 1992; М., 2004.
26. Сохор А. Н. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968 // Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Т. II. Л., 1981.

27. Холопова В. Интерпретация знаков Ч. Пирса в теории музыкального содержания // Семантика музыкального языка / Отв. ред. Э. П. Федосова. М., 2004.
28. Холопова В. Н. Музыкальное содержание: зов культуры — наука — педагогика // Музыкальная академия. 2001. № 2.
29. Холопова В. Н. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания. М., 2002.
30. Холопова В. Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание. М., 2002.
31. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. СПб., 2006.
32. Холопова В. О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы музыкальной науки. Вып. 4. М., 1979.
33. Холопова В. Понятие «музыка» // Музыкальная академия. 2003. № 4.
34. Цуккерман В. А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.
35. Шаймухаметова Л. Н. Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы. М., 1999.
36. Шаймухаметова Л. Н. Основы музыкального интонирования. Программа для студентов музыкальных вузов. Уфа, 2003.
37. Шаймухаметова Л. Н. Семантический анализ музыкальной темы. Учебное пособие. М., 1998.

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

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

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.

306 ауд: фортепиано Ритм, 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.

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

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 нотно-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 обусловливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности

обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

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

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

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

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

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

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

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

допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

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

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

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что 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.