

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Хабаровский государственный институт культуры»
(ХГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УниМД

Сав. Е.В. Савелова

« »

20

г.

Программа повышения квалификации

«Энергетика музыкального искусства: теоретический, исполнительский и педагогические аспекты в преподавании специальных музыкальных дисциплин»
(16 часов)

2023

Разработчик программы:
Профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального
и вокального искусства, доктор педагогических наук Никитин А.А.

Руководитель программы
повышения квалификации

_____ Никитин А.А.
«____» 20__ г.

1 Общая характеристика программы

1.1 Цель реализации программы

Совершенствовать компетенции необходимой для профессиональной деятельности в рамках имеющейся компетенции

ПК-2	быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду
------	--

(ОПК, ПК?) – раскрыть энергетическую природу музыки, музыкально-исполнительского искусства и показать пути использования различных форм и видов энергии для осуществления исполнителем эффективной художественной коммуникации.

1.2 Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель приобретает следующие знания и умения:

Знать: энергетическую природу музыки, виды и формы энергии в музыке, алгоритм энергетического исполнительского анализа, способы и приемы управления музыкальной энергетикой.

Уметь: выявлять энергетическую композицию – скрытый структурный план музыкального произведения, выстраивать музыкальную форму как последовательность напряжений и расслаблений, энергетических «приливов» и «отливов», конфигурацию силовых линий в многоплановой фактуре музыкальных произведений.

Владеть: формами и видами энергии в музыке различных стилей, форм и жанров, методами энергетического исполнительского анализа, стратегиями, способами и приемами энергетического воздействия музыканта-исполнителя на слушательскую аудиторию.

1.3. Категория слушателей

Лица с высшим и средним профессиональным образованием, работники учреждений образования и культуры – музыканты, концертмейстеры, солисты, преподаватели.

Программа разработана на основе квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии", ФГОСМИИ.

1.4. Трудоемкость обучения

Трудоемкость обучения составляет 16 часов

Форма итоговой аттестации – зачет (энергетический анализ музыкальных произведений)

1.5 Форма обучения

Очная с применением дистанционных технологий

2. Содержание программы:

1. Введение в курс. Энергетизм как методологическое основание естественных и гуманитарных наук в XX столетии.
2. Психология искусства: энергетический аспект. Музыка как космическое явление. Энергетическая природа музыки как вида искусства.
3. Музыкальный текст как синергетический феномен. Виды и формы энергии в исполнительском тексте произведения. Исполнительский анализ музыкального произведения – энергетический аспект (анализ макроструктуры и микроструктур).
4. Подготовка к концертному выступлению (энергетический аспект).
5. Энергетическая композиция и ее выявление. Энергетические приемы художественной коммуникации: исполнительский и педагогический аспекты.
6. Итоговая аттестация – энергетический исполнительский анализ музыкальных произведений).

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки

Учебный план программы повышения квалификации представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование тем	Общая трудоемко- сть	В том числе			Форма контроля
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1	Введение в курс. Энергетизм как методологическое основание естественных и гуманитарных наук в XX столетии	2	2			
2	Психология искусства: энергетический аспект. Музыка как космическое явление. Энергетическая природа музыки как вида искусства.	2	2			
3	Музыкальный текст как синергетический феномен. Виды и формы энергии в исполнительском тексте произведения. Исполнительский анализ музыкального произведения – энергетический аспект (анализ макроструктуры и микроструктур)	2		2		
4	Подготовка к концертному выступлению	2		2		
5	Энергетическая композиция и ее выявление. Энергетические приемы художественной коммуникации: исполнительский и педагогический аспекты	4	2	2		
6	Итоговая аттестация (Энергетический анализ произведений)	4		4		Зачет
Итоговая аттестационная работа		16	6	10		

2.2. Краткое содержание тем

Тема 1. Введение

Обучающийся знакомится с теоретическими основами энергетики музыкального искусства, объясняющими законы и принципы становления музыкальной формы во времени и пространстве в энергетическом аспекте.

Тема 2. Психология искусства

Произведение искусства, вызванное к жизни духовным порывом и прорывом в иную реальность художника-творца, обретает чувственную форму, которая, будучи воспринятой и катарсически пережитой слушателем, исчезает в его внутреннем мире, трансформируется в изначальное духовное состояние. Причиной катарсиса может служить соединение энергий духовно-нравственной сферы художника-творца и духовно-нравственной сферы слушателя, движущихся навстречу друг другу, когда происходит их замыкание и возникает в душе и духовно-нравственной сфере слушателя, а подчас и самого исполнителя (актёра, чтеца, музыканта, танцора), мощный очистительный разряд.

Тема 3. Музыкальный текст как синергетический феномен

Разведение понятий «нотный текст», «авторский текст» и «исполнительский текст». Последний представляет собой синергию усилий автора, исполнителя и слушателя, который в момент исполнения неосознанно участвует в создании звучащей композиции посредством обмена энергиями с музыкантом-исполнителем.

Тема 4. Подготовка к концертному выступлению

Эта тема раскрывает подготовительный этап в работе музыканта-исполнителя, связанный с поиском стратегии управления слушательским вниманием, поиском предельной экспрессии, максимального напряжения в кульминационных моментах, распределению энергетических точек в макро-микроструктурах музыкального произведения.

Тема 5 Энергетическая композиция и ее выявление

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

6 Итоговая аттестация (энергетический анализ конкретного музыкального произведения) – зачет

Примерные произведения для анализа:

1. Шопен Прелюдия ми минор
2. Григ Ноктюрн
3. Чайковский «Детский альбом. Вальс».
4. Шуман «Вечером»
5. Прокофьев Сарказмы. Мимолетности.

Методические рекомендации

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

Предлагается следующий алгоритм анализа "энергетической композиции" музыкального произведения:

1. Общая характеристика музыкальной формы: динамизм развития, за счет каких средств оно осуществляется.
2. Первоисточник музыки: речь, пение, общие формы движений, танцевальные фигуры, изобразительность.
2. Анализ тематического материала – преобладающие формы энергии.
3. Силовые линии (носители альтернативных или однородных энергий) и их конфигурация в целостной форме, структуре музыкальной речи; драматургия силовых линий, роль в ней различных форм энергии.
4. Энергетический анализ развития музыкальной формы (горизонталь-вертикаль). Энергия обнаруживает себя в музыке как в макроструктурах – целостной форме, – ее частях, разделах, периодах, так и микроструктурах – такте, мотиве, фразе, предложении; во внутренней и внешней стоимости звуков внутри такта, в, так называемых, "энергетических точках" (термин А.А.Никитина), концентрирующих энергию музыкальных микроволн. Немаловажна в энергетической композиции роль тембра – одного из носителей энергии.
5. Анализ кульминаций:
 - генеральная и проходящие, динамическая и смысловая;
 - выстраивание единой драматургической линии, проходящей через логическую цепь кульминаций.
 - внутри каждого раздела с начала произведения; нахождение энергетических «точек» внутри предложений, фраз, мотивов;
 - выстраивание логической цепи кульминаций внутри разделов формы, периодов, предложений и мотивов.

Используется словарь терминов, необходимых для исполнительского анализа музыкального произведения:

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

2. Понятия:

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

3. Энергетические приёмы:

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

Задания педагога для самостоятельной работы могут быть следующими:

- определение вида и типа кульминаций в исполняемом музыкальном произведении;
- выявление тематического материала в фортепианной фактуре и его энергетической подачи;
- определение основных силовых линий, их конфигурации в музыкальном произведении;
- выявление форм энергии в музыкальном произведении и их модальностей;
- выявление энергетических точек в тематическом материале музыкального произведения в различных звуковых планах;
- соотношение динамики и энергетики в интерпретации музыкального произведения;
- разделение энергий "инь" и "янъ";
- нахождение целесообразных способов энергетического воздействия на слушателей.

3. Материально-технические условия

Требования к оснащению аудиторий при проведении занятий, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к оснащению аудиторий при проведении занятий

Тема	Требования к аудитории
Введение	Фортепиано, компьютер со звуковыми колонками
Психология искусства	Компьютер, экран с проектором и звуковыми колонками, фортепиано
Музыкальный текст как синергетический феномен	Компьютер, экран с проектором и звуковыми колонками, фортепиано
Подготовка к концертному выступлению	Компьютер, экран с проектором и звуковыми колонками, фортепиано
Энергетическая композиция и ее выявление	Компьютер, экран с проектором и звуковыми колонками, фортепиано
Итоговая аттестация	Фортепиано, нотный материал, компьютер с звуковыми колонками

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

4.1 Вопросы для самоконтроля по темам

1. Энергетический аспект психологии искусства.
2. Теория эмоционально-энергетического резонанса и ее применение в музыкальном исполнительстве.
3. Формы космической энергии в музыке.
4. Энергетика художественных миров венских классиков.
5. Энергетика художественных миров композиторов-романтиков.
6. Энергетика художественных миров композиторов-импрессионистов.
7. Энергетика художественных миров советских композиторов, джаза и рок-музыки.
7. Энергетический аспект современной фортепианной музыки.
8. Актуальные проблемы исполнительского анализа в его энергетическом аспекте.
9. Алгоритм энергетического этапа работы над произведением.
10. Энергетика целостной формы. ее драматургия.

4.2 Методические указания по освоению дисциплины

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

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

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

5. Критерии оценки качества освоения программы

Слушатель считается аттестованным если он может раскрыть энергетическую природу музыки, музыкально-исполнительского искусства и показать пути использования различных форм и видов энергии для осуществления исполнителем эффективной художественной коммуникации.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций (зачет/незачет)

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются точность воплощения художественного образа произведения, стилевое «попадание», убедительность трактовки авторского (редакторского) текста; техническая грамотность исполнения, виртуозное мастерство, сценическая воля; грамотность использования средств музыкальной выразительности; грамотное сценическое поведение, энергетика исполнения, владение методами преодоления сценического волнения.

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

6. Ресурсное обеспечение

6.1 Основная литература

1. Выготский Л. С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Директ-Медия, 2014. – 578 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240336

2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ М.Т. Громкова.- М.: Юнити- Дано, 2015.- 446 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717&sr=1>

3. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие, Ч.1/ В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова.- Н.Новгород: ННГАСУ, 2013.- 197 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474&sr=1>

4. Харченко Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете[Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 304 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102&sr=1>

6.2. Дополнительная литература

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 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.hgiiik.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.hgiiik.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

6.4. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

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

—лицензионное программное обеспечение:

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

—свободно распространяемое программное обеспечение:

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

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой

литературы WebofScience и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity. 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

7. Кадровые условия

Занятия проводятся преподавателями кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Ф.И.О. преподавателя	Должность/ научное звание
Никитин Алексей Алексеевич	Профессор кафедры искусствоведения музыкально-инструментального и вокального искусства, доктор педагогических наук
Лысенко Светлана Юрьевна	Профессор кафедры искусствоведения музыкально-инструментального и вокального искусств, доктор искусствоведения
Матвеева Людмила Андреевна	Доцент кафедры искусствоведения музыкально-инструментального и вокального искусств, кандидат искусствоведения
Итоговая аттестационная комиссия	
Чашин Геннадий Николаевич	Артист симфонического оркестра
Никитин Алексей Алексеевич	Профессор кафедры искусствоведения музыкально-инструментального и вокального искусства, доктор педагогических наук
Лысенко Светлана Юрьевна	Профессор кафедры искусствоведения музыкально-инструментального и вокального искусств, доктор искусствоведения