

**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

« 31 » мая 2021 г.

ЭНЕРГЕТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень магистратуры
(2021 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Оркестровые духовые и ударные инструменты

**Хабаровск
2021**

Составитель:

Никитин Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «5» мая 2021 г., протокол № 10.

ОГЛАВЛЕНИЕ

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	Объём дисциплины	7
2.2	Тематический план дисциплины ОФО	8
2.3	Краткое содержание разделов и тем	9
3	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	10
3.1	Планы семинарских занятий	10
3.2	Темы докладов и рефератов по дисциплине	10
3.3	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	10
4	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	11
5	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	13
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования	13
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций	13
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения	14
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения	14
6	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	15
6.1.	Основная и дополнительная учебная литература	15
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	17
6.3	Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	18
6.4	Материально-техническая база	18
7	ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	19
8	ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Энергетика музыкального творчества» предназначена для магистров, обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты»), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 815, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору основной профессиональной образовательной программы (Б1.В.ДВ.02.02) и по реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как «Специальный инструмент», «Педагогика и психология музыкального образования» и др.

Дисциплина «Энергетика музыкального творчества» поддерживает профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей и педагогов, владеющих методами работы над музыкальными произведениями различных стилей и жанров, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох.

Задачами дисциплины являются формирование у магистранта мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, овладение всеми видами и типами энергетики художественного творчества.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции		
ПК-2 быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	ПК-2.1. Знать: законы художественной коммуникации, способы эффективного воздействия на слушательскую аудиторию ПК-2.2. Уметь: управлять собой, своим психофизическим аппаратом, собственными эмоциями и слушательской аудиторией ПК-2.3. Владеть: исполнительскими стратегиями, энергетикой, способами эффективного воздействия на слушательскую аудиторию	ПК-2.1. – основы энергетики художественного творчества, музыкального творчества, основные целевые исполнительские установки, способы управления слушательским восприятием музыки. ПК-2.2. – расширять свой исполнительский репертуар, адекватно передать содержание энергетической композиции музыкального произведения с учетом его жанровых и стилистических особенностей. контролировать свое эмоциональное состояние, мышечный тонус, освобождаться от зажимов, чрезмерного напряжения и расходования сил ПК-2.3. – энергетикой всех средств музыкального языка: мелодии, ритма, тембра, гармонии, целостной музыкальной формы и ее разделов, исполнительскими энергетическими стратегиями, участвуя в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду - звуковыми красками, разнообразием штрихов и динамических нюансов, грамотным выстраиванием драматургии музыкального произведения, точным расчетом динамических и смысловых кульминаций.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)	16	4		
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	10	4		
- семинары (СЗ)	6	4		
- практические (ПЗ)				
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
-индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	92	4		
СР	64	4		
Контроль СР	28	4		
В том числе:				
Подготовка курсовой работы				
Текущий контроль	24	4		
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	4		
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3 / 108			
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курсы:	
зачет	4			
экзамен				

2.2. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

№	Наименование разделов и тем	Количество часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущ	про

							(Г, И)			ий	меж уточ ный
1.	Энергетика художественного творчества (ПК-2)	47	3		3			44	44		
2	Энергетика музыкально- исполнительского искусства (ПК-2)	57	13	10	3			44	20	24	
Подготовка к зачету		4						4			4
ИТОГО по курсу		108	16	10	6			92	64	24	4

2.3. Краткое содержание тем

Введение

Цели, задачи дисциплины.

Тема 1. Энергетика художественного творчества

Тема 1.1. Энергетика искусства

Рассматриваются научные основы энергетики искусства, то, что роднит виды искусства в осуществлении художественной коммуникации. Исследуется энергетическая природа "выразительного", составляющего сущность всех видов искусства.

Тема 1.2. Энергетическая природа музыки (характеристика музыкальной энергетики, её определение)

Рассматривается энергетическая природа музыки как звукового потока в хронотопе (пространстве-времени).

Тема 1.3. Энергетика театрального искусства и кино

В данной теме раскрываются особенности энергетики театрального искусства, актерского мастерства с энергетикой первого и второго планов.

Тема 1.4. Энергетика танцевального искусства

В данной теме рассматривается специфика энергетики танца, движения, пантомимы, пластическое воздействие на реципиента динамично развертывающейся танцевальной композиции.

Тема 1.5. Энергетика изобразительного искусства

Данная тема раскрывает суть энергетической природы изобразительного искусства согласно теории Рудольфа Арнхейма.

Тема 2. Энергетика музыкально-исполнительского искусства

Тема 2.1. Динамика и энергетика. Интонационная и энергетическая природа музыки

В данной теме соотносятся понятия "динамика" и "энергетика", устанавливается их различие; раскрывается интонационная и энергетическая природа музыки как особое соотношение "внешней" и "внутренней" формы.

Тема 2.2. Пять форм энергии и их выражение в музыке

Дается характеристика пяти форм энергии, представленной в музыке, приводятся примеры различного ее количественного и качественного выражения в музыке различных эпох и стилей.

Тема 2.3. Энергетика музыкальных культур, музыкальных потоков. «Инь» и «Янь» в музыке

Рассматривается энергетика различных музыкальных культур, музыкальных потоков с позиций типов энергии "инь" и "янь".

Тема 2.4. Энергетика и стиль

В этой теме рассматриваются способы конструирования энергетических "волн" и "полей" в музыке различных стилей с акцентом на современной музыке.

Тема 2.5. Энергетика и целостная форма

Рассматривается феномен "форма в форме", когда энергетика целостной формы образуется путем соединения энергии малых форм, в нее входящих.

Тема 2.6. Форма как процесс развертывания энергии. Кульминация

В данной теме изучается форма как процесс развертывания энергетических волн во времени и пространстве (хронотопе); рассматриваются виды и типы кульминаций – энергетических пиков, подводящих к генеральной и смысловой кульминации.

Тема 2.7. Пространство, время и энергетика

Рассматриваются различные способы моделирования пространства и времени в музыке различных потоков и стилей в энергетическом аспекте.

Тема 2.8. Энергетическая структура музыкальной речи

Рассматриваются различные структуры музыкальной речи в их энергетическом выражении; вводится понятие "энергетическая точка".

Тема 2.9. Энергетика звуковых планов. Полифония и энергетика

В данной теме рассматривается многоплановая музыкальная фактура, в том числе и полифоническая, как наложение различных, подчас разнонаправленных энергетических потоков.

Тема 2.10. Энергетика как способ коммуникации в музыке различных эпох

В данной теме энергетика рассматривается не только как имманентное свойство музыки, но и как стратегия достижения исполнителем эффективной коммуникации с аудиторией.

Тема 2.11. Исполнительские приемы энергетического воздействия

Осваиваются различные исполнительские стратегии и приемы, использующие различные энергетические способы воздействия на аудиторию, опирающиеся на законы ораторского искусства, его главное целеполагание – убеждать, увлекать или развлекать слушателя.

Тема 2.12. Энергетика и исполнительский стиль: рациональный, эмоциональный, волевой

В данной теме энергетика музыкально-исполнительского искусства представлена в формах, наиболее характерных для основных исполнительских стилей.

Тема 2.13. Энергетика джаза

В данной теме рассматривается энергетика основных джазовых стилей: "горячего джаза" (свинг), cool, би-боп, авангард, джаз-рок.

Тема 2.14. Энергетика рок-музыки

Рассматривается энергетика рок-музыки, драйва как альтернативы свингу.

Тема 2.15. Энергетика сценического поведения

Рассматриваются различные стили поведения музыканта на сцене, задаваемые его главным целеполаганием.

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

3.1. Планы семинарских занятий

1. Энергетическая природа музыки (характеристика муз. энергетики, её определение)
2. Энергетика театрального искусства и кино
3. Энергетика танцевального искусства
4. Энергетика изобразительного искусства

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Примерная проблематика творческих, педагогических и исследовательских вопросов:

1. Энергетический аспект художественного творчества.
3. Формы космической энергии в художественной творчестве.
4. Энергетика художественных миров композиторов.
7. Энергетика художественных миров театрального искусства и кино
7. Энергетический аспект танцевального искусства.
8. Энергетический аспект изобразительного искусства
9. Алгоритм энергетического этапа работы над произведением.
10. Энергетика целостной формы, ее драматургия.

4. 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.

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 тоном в последовательности частей, служащий целям воплощения художественного содержания и управления слушательским восприятием.

В монографии «Энергетика музыкально-исполнительского искусства» А.А.Никитин предлагает следующий алгоритм анализа "энергетической композиции" музыкального произведения, используемый в данном реферате:

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 (горизонтально-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 "янь";
- нахождение целесообразных способов энергетического воздействия на слушателей.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

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

Этапы формирования компетенций:

За время обучения обучающийся должен усвоить теоретические положения музыкальной энергетики, алгоритм исполнительского анализа с

энергетическим компонентом, овладеть методами и способами работы над энергетической стороной музыкального исполнения.

Начальный этап в формировании компетенций ПК-2: освоение теории энергетики художественного творчества, понимание энергетической природы разных видов искусств.

Основной этап формирования названных компетенций – освоение форм энергии, представленных в различных видах искусств, способов и приемов энергетического воздействия на слушательскую и зрительскую аудиторию.

Завершающим этапом формирования компетенций является подготовка к зачету, на котором он демонстрирует понимание на высоком уровне энергетики художественного творчества, создания индивидуальной интерпретации, умения осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности, выступать перед аудиторией любого состава и уровня подготовки с учетом освоения компетенций дисциплины.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Промежуточная аттестация проходит в 4 семестре в форме зачета.

Зачтено	Обучающийся показывает высокую степень осведомлённости в области дисциплины. Представления о предмете обсуждения четкие, терминология освоена в полной мере. Обучающийся максимально точно отвечает на поставленные основные и дополнительные вопросы, активно участвует в процессе их обсуждения, ориентируется в особенностях культурно-исторического процесса. Обучающийся профессионально ориентирован и осознаёт значение полученных знаний, умений и навыков для будущей исполнительской и педагогической деятельности.
Не зачтено	Обучающийся не имеет представлений и знаний в области специальной терминологии. Уровень практических умений в областях преподнесения устного материала и аналитические навыки не соответствуют начальному (базовому) уровню.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к зачету (ПК-2):

1. Чем объяснить актуальность создания теории энергетики

художественного творчества?

2. В чем заключается феномен энергетики искусства?
3. Чем отличается энергетика от динамики?
4. Назовите виды и типы кульминаций.
5. Приведите примеры наличия в музыкальном произведении динамической и смысловой кульминаций.
6. Определение энергетики музыкально-исполнительского искусства.
7. Что такое энергетика первого и второго плана?
8. Чем отличается свинг от драйва?
9. Исполнительские приемы энергетического воздействия на слушателя.
10. Что такое "энергетический контрапункт"?
11. Назовите пять форм энергии в музыке и дайте им характеристику.
12. Что такое "энергетический серфинг"?
13. Что собой представляют энергии "инь" и "янь"?
14. Как можно соотнести интонационную и энергетическую природу музыкального искусства?
15. Привести примеры энергетической организации музыкального пространства (вертикали) и объяснить, каким способом она осуществляется.
16. Дать алгоритм энергетического анализа музыкальной формы как процесса.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося

знаний видов и форм энергии, наличествующей в художественном творчестве различных эпох и стилей; понятиях художественного творчества;

умений анализировать интонационный состав музыкальной фактуры, прослеживать логику развития музыкальной формы, ее интонационного плана, находить приемлемые для того или иного стиля варианты исполнительских решений; накапливать арсенал выразительных средств, слышать себя "со стороны", критически оценивая, совершенствовать и развивать свой интеллект и общекультурный уровень, моделировать содержание музыкально-творческой деятельности, осуществлять исполнительский анализ музыкального произведения, создавать собственный исполнительский текст, постигать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду,

владений различными видами и формами энергии художественного творчества, стратегиями и приемами энергетического воздействия на слушателя в произведениях академической и неакадемической музыки, включающей пьесы джазового стиля, эстрадной инструментальной музыки, методикой совершенствовать и развивать свой интеллект и общекультурный уровень, методами передачи энергетики художественного творчества.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Выготский Л. С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Директ-Медиа, 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- Дана, 2015.- 446 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717&sr=1>
3. Кудряшов А.Ю. - Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] - А.Ю. Кудряшов – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/> – М.: Планета музыки, 2010 – 432 с.

Дополнительная литература

1. Лосев А. Ф., Музыка как предмет логики [Электронный ресурс] / А. Ф. Лосев. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 388 с. - 978-5-94865-350-1. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7280>
2. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности: учеб. пособие/ А.С. Сиротюк.- М.: Директ- Медиа, 2014.- 1229 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381&sr=1>
3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Ф.В. Шарипов.- М.: Логос, 2012.- 448 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459&sr=1>

Рекомендованная 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 Арнхейма [Электронный ресурс]: монография/ В.П. Шестаков.- СПб.: Алетейя, 2014.- 112 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233177&sr=1>

6.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

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

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

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

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

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

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>.

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

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

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

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных WebofScience. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

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

–лицензионное программное обеспечение:

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

After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ 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 редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat XPro, 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 Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

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, занятий практического типа, групповых консультаций, 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 и промежуточной аттестации (аудитория № 301)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 158)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 102)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 104)

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

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

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

Проведение лекций сопровождается демонстрацией учебно-методических пособий: слайд-презентации, видеоматериалы, фотоматериалы.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности

личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

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

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

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

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

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

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время

приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

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

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

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.