

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

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

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности
Е.В. Савелова
«27» мая 2023 г.

**ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень ассистентуры-стажировки
(2023 год набора,
очная форма обучения)

Специальность
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)

Вид подготовки
Ансамблевое исполнительство на фортепиано

Хабаровск, 2023

Составитель: С.Ю. Лысенко, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «06» мая 2023 г., протокол № 9.

Содержание

1. Общие сведения о дисциплине.....	4
1.1. Наименование дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Цель освоения дисциплины.....	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
2. Объем и содержание дисциплины.....	5
2.1. Объем дисциплины.....	5
2.2. Тематический план дисциплины.....	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем.....	7
3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы ассистентов-стажеров по дисциплине.....	11
3.1. Планы семинарских занятий.....	11
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине.....	13
4. Методические указания по освоению дисциплины.....	13
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	15
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования.....	15
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций.....	16
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения.....	16
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения.....	17
6. Ресурсное обеспечение.....	20
6.1. Основная и дополнительная учебная литература.....	20
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...	21
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	22
6.4. Материально-техническая база.....	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа по дисциплине «Эстетика современного музыкального искусства» предназначена для ассистентов-стажеров всех специальностей и профилей подготовки кадров высшей квалификации, разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика современного музыкального искусства» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы ассистентуры-стажировки (Б1.В.ДВ.01.02.) и способствует углублению знаний и закреплению навыков в решении педагогических и творческо-исполнительских задач.

В рамках реализуемых компетенций дисциплина связана с такими предметами учебного плана, как «Общие проблемы искусствоведения», «Проблемы интерпретации художественных текстов в литературе и искусстве», «Специальный класс».

1.3. Цель освоения дисциплины

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

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине «Эстетика современного музыкального искусства», характеризующие этапы формирования компетенций
--------------------------------	---

<p>УК-2</p> <p>– способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Искусство музыкально-инструментального исполнительства, Искусство хореографии);</p> <p>– способность к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Актерское мастерство)</p>	<p><i>Знать:</i> основные научные подходы в изучении современных художественных процессов в различных видах искусства для решения задач профессиональной деятельности; особенности интерпретации музыкальных произведений композиторов XX–XXI вв. в современной художественно-исполнительской практике;</p> <p><i>уметь:</i> применять междисциплинарные знания, умения и навыки при анализе художественных явлений в различных видах искусства, в современном историческом и культурном контексте;</p> <p><i>владеть:</i> навыками критического анализа и оценки различных форм современного искусства, форм интерпретации текстов культуры в современной художественной практике.</p>
<p>ПК-6</p> <p>– способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;</p> <p>– способность к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений;</p> <p>– способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию хореографического произведения</p>	<p><i>Знать:</i> основные понятия и категории искусствоведения, методологию исследования художественных текстов и явлений музыкального искусства;</p> <p><i>уметь:</i> анализировать композиторский и исполнительский текст, разнообразные формы и виды художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве;</p> <p><i>владеть:</i> навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения.</p>

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Курс
Аудиторные занятия (контактная работа) (всего)	36	2
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	10	2

- семинары (СЗ)	26	2
- практические (ПЗ)	-	-
- индивидуальные (ИЗ)	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	36	2
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	2 / 72	2
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:	
<i>Зачет</i>	3	
<i>Экзамен</i>	—	

2.2. Тематический план дисциплины

п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов						
		Всего часов по ФГОС	в т.ч. аудиторные					СРС
			Всего аудиторных часов		ЛЗ	СЗ	ПЗ	
			Общее кол-во ауд. Часов	Из них в интерактивных формах				
Раздел I. Теория и эстетика современного искусства								
1.	Эстетика парадокса в пост-культуре XX–XXI вв.	7	3	—	1	2		4
2.	Теория и эстетика модернизма	7	3	—	1	2		4
3.	Философия искусства представителей художественного авангарда	9	5	—	1	4		4
4.	Постмодернизм: теория и практика современного искусства	9	5	(2 - учебная дискуссия)	1	4		4
Раздел II. Теория и эстетика современного музыкального искусства								
5.	Музыкальный экспрессионизм	7	3	(2 - учебная дискуссия)	1	2		4

п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов						
		Всего часов по ФГОС	в т.ч. аудиторные					СРС
			Всего аудиторных часов		ЛЗ	СЗ	ПЗ	
			Общее кол-во ауд. Часов	Из них в интерактивных формах				
	и новые композиторские техники XX в.							
6.	Эстетические принципы музыкального авангарда XX в.	10	6	(2 - учебная дискуссия)		6		4
7.	Формы работы со стилевыми моделями в произведениях композиторов XX в.	12	6	(2 - учебная дискуссия)		6		6
8.	Ведущие художественно-эстетические тенденции музыкального искусства 2-й половины XX – начала XXI вв.	11	5		1	4		6
	ВСЕГО:	72	36	8	6	30		36

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел I. Теория и эстетика современного искусства

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

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

Тема 2. Теория и эстетика модернизма

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

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

Тема 3. Философия искусства представителей художественного авангарда

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

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

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

Тема 4. Постмодернизм:

теория и практика современного искусства

Постмодернизм: суть термина, философско-эстетическая основа,

история развития. Постструктуралистские идеи в постмодернизме. Ж. Деррида: стратегия деконструкции. Ж. Бодрийар: концепция симулякра. Ж. Делёз: теория шизоанализа, ризомы в искусстве. У. Эко: Открытое произведение. Способы взаимоотношения с классикой. Ироничное переосмысление культурной традиции в концепции У. Эко. Лексикон постнеклассической эстетики и искусства.

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

Раздел II. Теория и эстетика современного музыкального искусства

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

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

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

Тема 6. Эстетические принципы музыкального авангарда XX в.

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

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

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

Особенности художественной интерпретации авангардных опусов в современной исполнительской практике.

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

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

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

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

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

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

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

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

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

Вопросы:

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

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

Вопросы:

1. Постмодернизм – ведущая парадигма современного искусства: определение, хронологические границы, тенденции развития.
2. Эстетические основы постмодернистского искусства
3. Дайте определения следующим понятиям нонклассики в контексте музыкознания и музыкального искусства: орpus-музыка, перформанс, симулякр, артефакт, хеппенинг.
4. Теория интертекстуальности в контексте осмысления постмодернистского искусства.
5. Постмодернизм и массовая культура.

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

Вопросы:

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

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

Вопросы:

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

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

Вопросы:

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

5. Постмодернистские формы в музыкально-исполнительском искусстве.

3.2. Темы докладов по дисциплине

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

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее практической реализации. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения семинаров, что позволяет

контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций. При изучении дисциплины в качестве интерактивных форм обучения используются учебные дискуссии, которые формируют умение корректно интерпретировать и критиковать информацию, полученную в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Работа на практических занятиях и семинарах предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего семинара, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления на семинаре обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме доклада, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы на семинаре осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется **самостоятельной работе** обучающихся. Она включает освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам. При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также подготовки к итоговому собеседованию на зачете, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);
- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении);
- умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
УК	Универсальные компетенции
УК-2	<ul style="list-style-type: none"> – способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Искусство музыкально-инструментального исполнительства, Искусство хореографии); – способность к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Актерское мастерство)
ПК	профессиональные компетенции
ПК-6	<ul style="list-style-type: none"> – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; – способность к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений; – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию хореографического произведения

Этапы формирования компетенций:

Начальный этап:

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

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

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении ассистентом-стажером *базового уровня* компетенций.

Основной этап:

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

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

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

Завершающий этап:

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

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

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

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, удовлетворительных ответов на семинарах, качественного выполнения самостоятельной работы и собеседования по вопросам, предложенным к зачету. В процессе выполнения отчетных форм ассистент-стажер должен показать способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы), способность эффективно работать самостоятельно.

Оценка «не зачтено» ставится при условии некачественной подготовки к семинарам, невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, при неудовлетворительной подготовке итогового собеседования по вопросам, предложенным к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Перечень вопросов к зачету

1. Основная проблематика постнеклассической эстетики в проекции на искусство, в т.ч. на музыкальное искусство.
2. Хронотипология современного музыкального искусства.
3. Основные тенденции неклассического художественно-эстетического сознания
4. Обоснуйте необходимость привлечения категорий неклассики для анализа современного музыкального искусства.
5. Проблемы изучения музыкального авангарда в художественной культуре XX в: многообразие тенденций.
6. Композиционно–технологические и жанровые принципы музыкального

- авангарда.
7. Роль русского авангарда в истории искусства XX века: истоки, хронология развития, представители, последователи.
 8. Проблемы художественной интерпретации произведений музыкального авангарда в современной исполнительской практике.
 9. Принципы создания и исполнения музыкальных произведений, созданных в технике алеаторики.
 10. Алеаторика абсолютная и относительная: различие, терминологические варианты, примеры.
 11. Объясните тяготение искусства XX в к эстетическому опыту предшествующих и угаснувших культур.
 12. Феномен полистилистики в музыкальном искусстве XX века.
 13. «Музыкальная аллюзия», «цитата», «музыкальная анаграмма» как феномены интертекстуальных взаимосвязей в современном музыкальном искусстве
 14. Эстетические принципы музыкального минимализма.
 15. Проблемы восприятия и художественного исполнения музыкальных опусов постмодернизма.
 16. Взаимодействие opus-музыки и массовой музыки в постмодернистском искусстве.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

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

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

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

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

- проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и семинарских занятиях;
- проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;

- проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом в области искусствоведения;
- проверка навыков анализа научно-теоретической и учебно-методической литературы по вопросам искусствоведения;
- проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;
- проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарах.

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

Текущий контроль включает:

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

Промежуточный контроль включает:

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

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к зачету.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

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

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

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

Доклад на семинарах – форма учебной работы, в процессе подготовки которой вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную

информацию – научную, учебно-методическую, художественную. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, владеть образной речью и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

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

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

Общие требования к презентации:

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

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

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

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

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

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. пособие / В. В. Бычков. – М.: КНОРУС, 2012. – 582 с.
2. Высоцкая, М. С., Григорьева Г. В. Музыка XX века : от авангарда к постмодерну : учеб. пособие / М. С. Высоцкая, Г. В. Григорьева. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Московская консерватория, 2014. – 440 с., нот.
3. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы: учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2014. – 80 с.
4. Кром, А.Е. Американский музыкальный минимализм [Электронный ресурс]: учеб. – метод. пособие/ А.Е. Кром.- Н. Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2012.- Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312263&sr=1>
5. Маньковская, Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Н.Б. Маньковская. – М.: ВГИК, 2011. – 208 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277454&sr=1>
6. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Т.Б. Сиднева.-Н. Новгород: Изд-во НК, 2012.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216&sr=1>

Список дополнительной литературы

1. Бородин, Б. Б. История фортепианной транскрипции: эволюция направлений, стилей и методов в контексте художественной культуры: монография / Б. Б. Бородин. – М. : Дека-ВС, 2011. – 508 с

2. Гребнева, И. В. Скрипичный концерт в европейской музыке XX века : монография/ И. В. Гребнева. – М.: МГК им. П. И. Чайковского, 2010. – 356 с., нот.
3. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1034-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256062>
4. Лысенко, С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре: монография/ С.Ю. Лысенко.- Хабаровск: ХГИИК, 2013.- 340 с.
5. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76307 — Загл. с экрана.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине ассистенты-стажеры могут использовать ресурсную базу КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

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

Для самостоятельной подготовки ассистентов-стажеров 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 нередатируемых версий документа рекомендуется использовать

Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

На всех компьютерах в институте установлено 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.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Для выполнения требований к изучению дисциплины в наличии имеются аудитории для лекционных и практических занятий; компьютерные классы с выходом в Интернет.

В учебном процессе активно используется следующее учебно-лабораторное оборудование:

- 2 компьютерных класса оборудованы персональными компьютерами класса CELERON-2,53 ГГц в количестве 20 штук (аудитории 303А и читальный зал);
- 1 компьютерный класс оборудован персональными компьютерами на базе процессора Intel Core i3-3220, в количестве 10 штук;
- 2 класса оборудованы цифровыми интерактивными досками марки TRACEBOARD;
- 1 класс оборудован интерактивным проектором Epson EB-475Wi и активной акустической системой (ауд. 311);
- компьютерные классы (303А и 307) укомплектованы мультимедийным презентационным оборудованием: проекторами Epson EB-X18 и Epson EB-430, активными акустическими системами;
- 3 лекционные аудитории укомплектованы мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера (ауд. 207, 209, 318);
- используются в учебном процессе 2 комплекта демонстрационных комплексов (ноутбук Fujitsu Siemens, проектор NEC, экран и штатив);

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

Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера (для увеличения текстовых фрагментов и изображений, для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для лиц с нарушениями слуха (подробнее

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