

**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.

**ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в ассистентуре-стажировке**

Специальность:
53.09.05 «Искусство дирижирования»

Вид:
Дирижирование оркестром народных инструментов

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

Хабаровск, 2023

Составитель: А.А. Никитин, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «10_» мая 2023 г., протокол № _10_.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Объем дисциплины	7
2.2. Тематический план	8
2.3. Краткое содержание разделов и тем	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	12
3.1. Планы семинарских занятий	12
3.2. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	15
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	17
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	23
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	23
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	24
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	25
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	26
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	26
6.1. Основная и дополнительная литература	26
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	28
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	29
6.4. Материально-техническая база	29
7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	30

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Психология художественного творчества» предназначена для ассистентов-стажеров, обучающихся по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам)», вид: «Дирижирование оркестром народных инструментов», квалификация: «Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе» (уровень высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке), в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 53.09.05 «Искусство дирижирования» (подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 848 от 17.08.2015.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является частью блока дисциплин базовой части основной профессиональной образовательной программы ассистентуры-стажировки (Б1.Б.05) и по реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе», «Специальный класс: дирижирование». Освоение компетенций подготавливает к прохождению педагогической практики.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями в области психологии художественного творчества.

Задачи дисциплины: знакомство с основными теоретическими положениями и методами психолого-педагогических наук, психологии искусства, с возможностями психологии в осуществлении творческого процесса и педагогике искусства, со спецификой ее использования при решении профессиональных задач.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код	Формулировка компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
ПК-2	способность анализировать актуальные проблемы и процессы в	Пороговый уровень	Знать научные труды по психологии художественного творчества, основные методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, литературу по музыкальному образованию, психологии

Код	Формулировка компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
	<p>области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности</p>		<p>музыкальной деятельности</p> <p>Уметь обосновывать актуальность выбранной темы, анализировать состояние и процессы в области музыкального образования.</p> <p>Владеть навыками сбора и обработки информации</p>
		Стандартный уровень	<p>Знать научные труды по психологии художественного творчества, основные методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, современные источники получения информации, литературу по музыкальному образованию, психологии музыкальной деятельности</p> <p>Уметь обосновывать актуальность выбранной темы, анализировать состояние и процессы в области музыкального образования, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности,</p> <p>Владеть навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой.</p>
		Эталонный уровень	<p>Знать научные труды по психологии художественного творчества, основные методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, современные источники получения информации, литературу по психологии художественной одаренности, музыкальному образованию, психологии музыкальной деятельности, инновационные подходы к развитию музыкальных способностей, к формированию музыканта-исполнителя.</p> <p>Уметь обосновывать актуальность выбранной темы, анализировать состояние и процессы в области музыкального образования, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства,</p> <p>Владеть навыками сбора и обработки</p>

Код	Формулировка компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
			информации, основными правилами конспектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики.
ПК-4	способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества	Пороговый уровень	Знать научную и учебно-методическую литературу по психологии художественного творчества, методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, Уметь обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, Владеть профессиональной культурой изложения материала.
		Стандартный уровень	Знать научную и учебно-методическую литературу по психологии художественного творчества, методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, современные источники получения информации, Уметь обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности. Владеть профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культурой изложения материала.
		Эталонный уровень	Знать научную и учебно-методическую литературу по психологии художественного творчества, методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, современные источники получения информации, основы научной логики. Уметь обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, составлять индивидуальный рабочий план; работать с различными источниками информации, реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы;

Код	Формулировка компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
			Владеть навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования музыковедческой литературы в процессе создания научного текста.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Семестры
Контактная работа (всего)	116	1-3
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	18	1-3
- семинары (СЗ)	96	1-3
- практические (ПЗ)		
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-
- групповое консультирование (Г)	2	3
-индивидуальное консультирование (И)	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	172	1-3
СРС	150	1-3
Контроль СРС	22	1-3
В том числе:		
Подготовка курсовой работы	-	-
Текущий контроль	-	-
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	13	1
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	9	2-3
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	8 / 288	1-3
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:	
зачет	1,2	
экзамен	3	

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								
			Ауд. зан яти я.	ЛЗ	ПЗ	СЗ	ЗК	срс	тк	пк	
Раздел I. Методологические основания психологии художественного творчества. Психология искусства											
1.	Психология как наука и ее возможности в изучении природы художественного творчества (ПК-2, ПК-4)	11	6	1			5		5		-
2.	Методология изучения психологии художественного творчества (ПК-2, ПК-4)	11	6	1			5		5		
3.	Парадигмы и подходы к изучению психологии искусства (ПК-2, ПК-4)	12	6	1			5		6		
4.	Художественное творчество как вид деятельности: продуктивное (авторское) и исполнительское творчество (ПК-2, ПК-4)	12	6	1			5		6		
5.	«Эстетическое» и «художественное» – отправная точка в изучении данного предмета (ПК-2, ПК-4)	11	6	1			5		5		
6.	Искусство как художественная реальность (ПК-2, ПК-4)	11	6	1			5		5		
	Зачет	4									4
	Всего за семестр	72	36	6			30		32	-	4
Раздел 2. Художественная одаренность. Этапы художественного творчества											
1.	Теория общей одаренности (концепции и модели) (ПК-2, ПК-4)	15	7	1			6		8		-
2.	Общая художественная одаренность (ПК-2, ПК-4)	16	7	1			6		9		
3.	Детская художественная одаренность (ПК-2, ПК-4)	15	7	1			6		8		
4.	Музыкальная одаренность (ПК-2, ПК-4)	15	7	1			6		8		
5.	Подготовительный этап художественного творчества (ПК-2, ПК-4)	14,5	6,5	0,5			6		8		

6.	Этап продуктивного творчества (ПК-2, ПК-4)	12	4	1		3		8		
7.	Презентация творческого продукта (ПК-2, ПК-4)	11,5	3,5	0,5		3		8		
	Зачет с оценкой	9								9
	Всего по разделу	108	42	6		36		57		9

Раздел 3. Психология музыкального творчества										
1.	Психология музыкального восприятия (ПК-2, ПК-4)	16	6	1		5		10		-
2.	Психология музыкального творчества (композиция и импровизация) (ПК-2, ПК-4)	16	6	1		5		10		
3.	Психология музыкального исполнительства (ПК-2, ПК-4)	17	6	1		5		11		
4.	Диагностика музыкальной одаренности (ПК-2, ПК-4)	18	8	1		5	2	10		
5.	Развитие музыкальной одаренности (ПК-2, ПК-4)	16	6	1		5		10		
6.	Психотехника музыканта-исполнителя (ПК-2, ПК-4)	16	6	1		5		10		
	Экзамен	9								9
	Итого за раздел	108	38	6		30	2	61		9
	Итого за весь курс	288	116	18		96	2	150		22

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Введение в курс: методологические основания психологии художественного творчества

1.1. Психология как наука и ее возможности в изучении природы художественного творчества.

Возможности психологии в изучении художественных способностей, образотворчества; ее ограниченность в постижении природы художественной одаренности.

1.2. Методология изучения психологии художественного творчества.

Методологические основания психологии художественного творчества: первичность действительности и взаимоотношений с ней субъекта в формировании художественных способностей; роль деятельности, деятельностного и системного подходов в изучении художественного творчества; роль генотипических и средовых факторов в формировании и

развитии художественной одаренности; модели общей одаренности, приемлемые для построения модели художественной одаренности.

1.3. **Парадигмы и подходы к изучению психологии искусства:** творчество как реализация высшего Я личности, ее духовного опыта; целеполагание и мотивация художественного творчества; искусство как «общественная техника чувств» (Л.С.Выготский); эстетическая реакция и катарсис.

1.4. **Художественное творчество как вид деятельности:** искусство как новая реальность; восприятие произведений искусства, продуктивное (авторское) и исполнительское творчество.

1.5. **«Эстетическое» и «художественное»** – отправная точка в изучении данного предмета. Понятия «эстетическое» и «художественное». Эстетическое отношение к действительности как родовая способность человека относится к миру с родственным вниманием; как доминирующая личностная характеристика художника; как первооснова занятий художественным творчеством.

1.6. **Искусство как художественная реальность.** Основные функции искусства: познавательная, гедонистическая, воспитательная, развлекательная, коммуникативная, теургическая.

Раздел 2. Художественная одаренность

2.1. **Теория общей одаренности** (концепции и модели): интеллектуальная, двухфакторная, триархическая, холистическая, метафизическая парадигмы общей одаренности. Компонентный и целостно-личностный подходы в постижении природы общей одаренности.

2.2. **Общая художественная одаренность.** Первоначальный синкретизм искусств как основание общей художественной одаренности, родство искусств – общее и специфическое. Рассмотрение художественного творчества как процесса по «единицам» деятельности. Дефиниция и модель художественной одаренности.

2.3. **Детская художественная одаренность.** Возрастная и индивидуальная детская художественная одаренность (ДХО). Аутическое и реалистическое воображение и мышление ребенка. Специфические черты ДХО. Модель ДХО.

2.4. **Музыкальная одаренность.** Традиционные и современные взгляды на природу музыкальной одаренности, психологию музыкальных способностей. Ядро музыкальной одаренности. Дефиниция музыкальной одаренности.

2.5. **Подготовительный этап художественного творчества:** эстетическое отношение к действительности (ЭОД), ее интериоризация, обретение собственного эстетического опыта. Авторская позиция как результат ЭОД.

2.6. **Продуктивный этап продуктивного творчества.** Трансформация «сырой» действительности в художественные образы.

Идеальная форма как целевая причина художественного творчества. Взаимозависимость трансформации действительности в художественные образы в сознании субъекта-творца и трансформации общих «нейтральных» способностей и качеств в художественные

2.7. Презентация творческого продукта. Оформление творческого продукта и организация презентации. Роль практического ума (социального интеллекта) в осуществлении презентации. Факторы успешной презентации.

Раздел 3. Психология музыкального творчества

3.1. Психология музыкального восприятия. Целостное и дифференцированное восприятие музыкального произведения. Роль сознания и бессознательного в процессе восприятия. Социальные и художественно-эстетические типы людей, воспринимающих музыку. Реактивные и рефлексивные, экспрессивные и импрессивные эмоции. Интонационный и энергетический аспекты музыки и особенности их восприятия.

3.2. Психология музыкального творчества (композиция и импровизация). Психологическая структура сочинения и импровизации. Внешние и внутренние условия сочинительского и импровизационного творчества.

3.3. Психология музыкального исполнительства. Психология исполнительского образотворчества. Роль конвергентного и дивергентного мышления, дискретного и континуального. Психологический механизм (комплекс вундеркинда) музыкального исполнения. Музыкально-слуховые представления – сукцессивные и симультанные. Алгоритм действий музыканта-исполнителя в период освоения музыкального произведения и его исполнения. Энергетика музыкального исполнения как инструмент достижения художественной коммуникации. Психотехника.

3.4. Диагностика и прогнозирование развития музыкальной одаренности. Воспитательный процесс как наиболее эффективная форма диагностики музыкальных способностей и одаренности. Диагностика музыкальности, слуха, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, восприятия целостной формы, выявление двигательного профиля. Прогнозирование уровня развития музыкальной одаренности и музыкальных способностей.

3.5. Развитие музыкальной одаренности. Психологические факторы успешного развития у детей музыкальных способностей.

3.6. Психотехника музыканта-исполнителя.

Техническая фразировка. Мышление и слышание крупными структурными единицами. Расчет энергетики: стратегии, кульминации, энергетические точки. Направленность сознания на художественно-образную сторону исполнения («все знать-все забыть»).

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

3.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Методологические основания психологии художественного творчества

Продолжительность 10 часов.

1. Деятельностный и системный подходы в изучении художественного творчества.
2. Генотипические и средовые факторы в формировании и развитии художественной одаренности.
3. Модели общей одаренности.
4. Построение модели художественной одаренности.

Рекомендуемая литература:

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: 1991.
2. Леонтьев, Д.А. Введение в психологию искусства – М.: Изд-во Московского университета, 1998.
3. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника.– М.: «Прогресс», 1990.

Семинар № 2. Психология искусства

Продолжительность 12 часов.

1. Парадигмы и подходы к изучению психологии искусства.
2. Художественное творчество как вид деятельности.
3. Понятия «эстетическое» и «художественное».
4. Основные функции искусства.

Рекомендуемая литература:

1. Боров, Ю.Б. Эстетика. – М.: 1988.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: 1991.
3. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника.– М.: «Прогресс», 1990.
4. Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.Н., Адашкина, А.А., Кудина, Г.Г., Чубук, Н.Ф. Психологические основы художественного развития / А.А. Мелик-Пашаев. – М.: МГПУ, 2006.

Семинар № 3. Художественная одаренность.

Продолжительность 12 часов.

1. Теоретические основания общей одаренности.
2. Природа общей художественной одаренности.
3. Детская художественная одаренность.
4. Музыкальная одаренность как целостность и как структура.

Рекомендуемая литература:

1. Богоявленская, Д.Б., Богоявленская, М.Е. Психология одаренности: понятие, виды, проблемы. Вып. 1 / Д.Б. Богоявленская, М.Е. Богоявленская. – М.: МИОО, 2005.
2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991..
3. Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.Н., Адаскина, А.А., Кудина, Г.Г., Чубук, Н.Ф. Психологические основы художественного развития / А.А. Мелик-Пашаев. – М.: МГПУ, 2006.
4. Никитин А.А. Художественная одаренность. – М.: Классика - XXI, 2010.
5. Никитин А.А. Художественная одаренность и ее развитие в детском возрасте. Учебное пособие. - Хабаровск, ХГИИК, 2015.
6. Одаренность. Рабочая концепция. Издание второе. – М.: 2003.
7. Савенков А.И. Педагогическая психология. – М.: Академия, 2009.

Семинар № 4. Этапы художественного творчества

Продолжительность 30 часов.

1. Подготовительный этап
2. Этапы продуктивного творчества.
3. Психологические факторы презентации творческого продукта.

Рекомендуемая литература:

1. Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.Н., Адаскина, А.А., Кудина, Г.Г., Чубук, Н.Ф. Психологические основы художественного развития / А.А. Мелик-Пашаев. – М.: МГПУ, 2006.
2. Мейлах, Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие – М.: Искусство, 1985.
3. Никитин А.А. Природа художественной одаренности. – Хабаровск, ХГИИК, 2014.

Семинар № 5. Психология музыкального искусства

Продолжительность 14 часов.

1. Психология музыкального восприятия.
2. Психология продуктивного музыкального творчества (сочинение и импровизация).
3. Психология музыкального исполнительства.

Рекомендуемая литература:

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика-XXI, 2006.
2. Кирнарская, Д.К. Музыкальные способности. – М.: Таланты – XXI век, 2004.
3. Медушевский, В.В. О закономерностях и средствах воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976.

4. Методология педагогики музыкального образования.- М., «Академия», 2006.
5. Муха, А.И. Процесс композиторского творчества /А.И.Муха. – Киев, Музична Украина, 1979.
6. Назайкинский, Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1972. – 335 с.
7. Никитин, А.А. Художественная одарённость. Монография. – М.: Классика-XXI, 2010. – 196 с.

Семинар № 6. Диагностика и развитие музыкальной одаренности

Продолжительность 8 часов.

1. Диагностика музыкальной одаренности и прогнозирование ее развития.
2. Диагностика и развитие музыкальной одаренности на всех этапах становления личности музыканта.
3. Психологические факторы успешного развития у детей музыкальных способностей.

Рекомендуемая литература:

1. Методология педагогики музыкального образования. – М., «Академия», 2006.
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – 2-е – изд.– М.: Академический проект, Трикста, 2008.
3. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. – М.: АСАДЕМА, 2003. – 412 с.
4. Психология музыки и музыкальных способностей. Хрестоматия. – М.: Минск, Харвест, 2005. – 542 с.
5. Теплов Б. Психология музыкальных способностей – М.: 1947.

Семинар № 7. Психологические аспекты музыкальной педагогики

Продолжительность 10 часов.

1. Музыкальное развитие учащегося в различных возрастных фазах.
2. Развитие музыкального слуха и музыкально-слуховых представлений.
3. Формирование психофизического исполнительского «аппарата».
4. Психологические аспекты технического развития музыканта-исполнителя.
5. Психотехнические приемы преодоления технических трудностей.
6. Психологическая подготовка музыканта-исполнителя к концертному (конкурсному) выступлению.

Рекомендуемая литература:

1. Баренбойм, Л.А. Размышления о музыкальной педагогике // Вопросы фортепианного исполнительства и педагогики. – Л., Музыка, 1969.

– С.235-284.

2. Методология педагогики музыкального образования.- М., «Академия», 2006.

3. Петрушин, В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – 2-е – изд.– М.: Академический проект, Трикста, 2008.

4. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. – М.: АСАДЕМА, 2003. – 412 с.

5. Психология музыки и музыкальных способностей. Хрестоматия. – М.: Минск, Харвест, 2005. – 542 с.

6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. 2 изд-ние. – М.: ГМИ, 1960.

3.2. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Образец примерного теста

Продолжительность - 45 минут

Указания: Все вопросы имеют разное количество правильных ответов.

Номера правильных ответов обведите кружочком в бланке для ответов.

1. Чем не является искусство, по Л.С.Выготскому?

- 1.1. Созданием новой реальности.
- 1.2. Способом объективации художественных образов.
- 1.3. Удвоением реальности.

2. Что собой представляет теургическая функция искусства?

- 2.1. Направленность на позитивное преобразование мира.
- 2.2. Направленность искусства на познание действительности.
- 2.3. Достижение художественной коммуникации.

3. Что включает в себя понятие «эстетическое отношение к действительности»?

- 3.1. Неутилитарное восприятие действительности.
- 3.2. Восприятие предметов и явлений как родственных человеку, обладающих душой, ведущих с ним диалог.
- 3.3. Художественную трансформацию действительности.

4. Что такое одаренность?

- 4.1. Наличие одной высокой способности.
- 4.2. Наличие ряда высоких способностей.
- 4.3. Интегративное личностное образование, обеспечивающее успешность выполнения деятельности.
- 4.4. Данный человеку ресурс для выполнения его жизненной сверхзадачи, миссии.

5. Какие факторы влияют на одаренность?

- 5.1. Средовые факторы.
- 5.2. Генотипические (наследственность).
- 5.3. Случайные факторы.
- 5.4. Личностные качества.

6. В каких видах существует детская художественная одаренность?

- 6.1. Как индивидуальная одаренность.
- 6.2. Как возрастная одаренность.

7. С какой фазы творческого процесса, собственно, начинается художественное творчество?

- 7.1. С эстетического отношения к действительности.
- 7.2. С авторской позиции.
- 7.3. С воплощения замысла в художественной форме.
- 7.4. С презентации творческого продукта.

8. В чем принципиальное отличие сочинения от импровизации?

- 8.1. В наличии в процессе сочинения времени для отбора музыкального материала.
- 8.2. В одномоментности сочинения и исполнения музыки.
- 8.3. В преобладании в импровизации спонтанных моментов.
- 8.4. В большей художественной ценности сочиненной музыки в отличие от музыки симпровизированной.

9. Что представляет собой «комплекс вундеркинда» в момент игры по нотам?

- 9.1. Умение осуществлять исполнение в следующей последовательности: вижу ноты - играю - слышу;
- 9.2. В последовательности: вижу ноты - слышу - играю.

10. Какие музыкальные способности составляют, по Б.М.Теплову, их ядро?

- 10.1. Эмоциональная реакция на музыку.
- 10.2. Чувство ритма.
- 10.3. Хорошая память.
- 10.4. Музыкальный слух.
- 10.5. Музыкально-слуховые представления.
- 10.6. Образное мышление.

11. Какой вид слуха наиболее важен для музыканта-исполнителя?

- 11.1. Гармонический.
- 11.2. Тембровый.
- 11.3. Интонационный.

- 12.4. Интервальный.
- 13.5. Ладовый.

12. Какие формы энергии представлены в музыке?

- 12.1. Взрыв.
- 12.2. Свет.
- 12.3. Поток.
- 12.4. Волна.
- 12.5. Поле.

13. Какие существуют типы художественной одаренности?

- 13.1. Интеллектуальный.
- 13.2. Эмоциональный.
- 13.3. Волевой.
- 13.4. Гармонично сочетающий вышеперечисленные типы.

14. Какие формы диагностики музыкальной одаренности наиболее эффективны и объективны в работе с детьми?

- 14.1. Наблюдение.
- 14.2. Разовое тестирование.
- 14.3. Многократное тестирование.
- 14.4. Диагностика в ходе учебного процесса в долгосрочной перспективе.

15. Какие приемы психотехники обычно использует музыкант для преодоления сценического волнения?

- 15.1. Техническую фразировку.
- 15.2. Смену энергетических точек.
- 15.3. Внутритактовую агогику.
- 15.4. Перенос сукцессивных слуховых представлений в симультанные.
- 15.5. Укрупнение единицы внимания, например, брать за единицу движения не четверть, а целый такт (два такта).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации к самостоятельной работе ассистентов-стажеров

Ассистент-стажер в своей самостоятельной работе опирается, в первую очередь, на программу курса и на конспект лекций. Осваивая тот или иной раздел курса, обучающийся изучает и конспектирует рекомендуемую литературу, опираясь на выделенные преподавателем ключевые слова и понятия. Ключевые понятия должны фиксироваться отдельно, обретая вид справочника-тезауруса, который должен быть всегда под рукой. Учитывая

сложность и объем курса, следует прочно усвоить базовые понятия общей психологии, психологии и педагогики искусства, без которых невозможно освоение других тем.

Настольными книгами для ассистентов-стажеров в изучении данного курса являются «Основы общей психологии» С.Л.Рубинштейна, «Психология искусства» Л.С. Выготского, «Введение в психологию художественного творчества» Д.А.Леонтьева, «Психология музыкальной деятельности. Теория и практика». – М.: АСАДЕМА, 2003. При освоении теоретической части курса следует понять суть парадигм и концепций, на которые опирается психология художественного творчества и соотнести их с собственным опытом творческой и педагогической деятельности. Практическая часть курса предполагает постоянную рефлексию своей деятельности и ее теоретическое обоснование, базирующееся на полученных знаниях.

Основные понятия, используемые в курсе, их дефиниции

Эстетическое

- это форма выражения действительности (природы, объектов, явлений, человека, его деятельности, поведения), обнажение её внутреннего бытия, явленность его в нашем сознании; это также искусство, ставшее неотъемлемой частью объективной действительности;

- это чувственно-воспринимаемая субъектом форма выразительного бытия живого «предмета», с которым он ощущает единство и родство. Под предметом здесь понимается не только материальный предмет, объективно существующий в наличной действительности, но и его внутренняя форма, смысловая предметность, сущность как «отрывок мирового смысла» (Лосев А.Ф.).

Эстетическое восприятие – это такое восприятие объектов и явлений действительности, при котором они выводятся из плана повседневной обыденности в иной план бытия, в котором эти объекты и явления становятся предметом неутилитарного духовного созерцания т.е. эстетического восприятия. Эстетический облик предметов и явлений наличной действительности является нам «остраненным». Согласно теории «остранения» В. Шкловского, предметы и явления, выпадающие из привычного окружения, попадающие в иную обстановку, иной контекст, обретают новые свойства и качества.

Художественное есть трансформация эстетического, его инобытие в новой реальности, создаваемой художником, которая содержится а) в его сознании в виде сверхчувственного, необразного, «идеальной выраженности» (Лосев А.Ф.); б) в художественных образах; в) художественной форме – материально-чувственном образовании, сотворенном художником по

законам «идеальной формы», красоты как «выражения бесконечной жизни в конечной форме» (Бердяев Н.А.).

Одарённость:

Определение 1: одарённость есть целостная характеристика духовно-нравственной, компетентной, творческой личности, ориентированной и мотивированной на познание действительности, её освоение, позитивное преобразование, на удовлетворении высших потребностей.

Определение 2: одарённость есть способность к трансформации и интеграции общих способностей в специальные способности в структуре творческой личности, мотивированной высшими потребностями, стремлением к самореализации посредством конкретной деятельности. Эта способность обеспечивает успешность выполнения той или иной деятельности, возможность высоких достижений.

Определение 3.

3.1. Одарённость – это телеологически детерминированные способности и качества личности, обеспечивающие решение жизненной сверхзадачи.

3.2. Одарённость есть универсальное свойство духовно-нравственной творческой личности, выражающее себя в телеологически детерминированных способностях и качествах, обеспечивающих решение жизненной сверхзадачи.

1. **Художественная одарённость** есть яркое выражение способностей, индивидуальных особенностей и качеств компетентной творческой личности, обуславливающих успешность занятий художественной деятельностью в том или ином её виде – восприятии, воспроизведении, творчестве, критической оценке, педагогике искусства.

2. Художественная одарённость есть телеологически детерминированная способность личности к эстетическому познанию, освоению и творению мира; способность воздействовать на человека средствами искусства с целью его духовно-нравственного усовершенствования.

3. **Детская художественная одаренность** – свойство, присущее детскому возрасту, проявляющееся в доминирующей способности ребенка к самовыражению или самореализации в художественно-творческой деятельности: эстетическом познании, освоении, творении мира и себя в нём.

4. Музыкальная одаренность:

1. Музыкальная одаренность есть способность создавать звуковой эквивалент эстетически воспринимаемой действительности – переводить жизнь в

музыкальные звуки и звуки в жизнь, переживать и «проживать» музыкальную форму как процесс развертывания в пространстве-времени (хронотопе) различных энергетических состояний.

Художественное мышление

Под художественным мышлением мы понимаем вид мыслительной деятельности, связанный с познанием, освоением, художественной оценкой и преобразованием действительности через ее пересотворение или воссоздание в художественных образах и художественной форме с использованием языка того или иного вида искусства, его материала, художественно-эстетических норм и выразительных средств.

Способности:

«Способности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности» (В.Д. Шадриков. – Воронеж, 1997, с.177).

Эмпатия:

- **эмоциональная эмпатия**, основанная на механизмах **синтонии** (эмоционального резонирования);
- **когнитивная**, базирующаяся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия);
- **предикативная** – способность предсказывать, прогнозировать эмоциональные реакции других людей в определённых ситуациях;
- **сопереживание, сочувствие**, содействие (активная форма эмпатии);
- **эстетическая эмпатия**.

Три формы эмпатии – проекция, интроекция и идентификация.

Интуиция:

- **вдохновение** (вид интуиции, присущий, главным образом, деятелям искусства, а также вид эмоционального интеллекта, в котором преобладают в сжатом виде три его аспекта – когнитивный, эмоциональный и поведенческий);
- **воодушевление**, вызванное внезапным обладанием истинным знанием, побуждающее к творчеству, сохраняющему его для себя и других;
- **чувственная форма интуиции** как соединение чувственной информации в образ-схему (в этом виде интуиции эмоциональный интеллект представлен преимущественно эмоциональным компонентом);
- **интеллектуальная интуиция**, продуктом которой является мыслительный результат (в интуиции данного вида эмоциональный интеллект представлен когнитивной гранью).

Рефлексия

Рефлексия выступает как

- 1) самопостижение субъекта (самосознание, самонаблюдение, самоощущение, самоанализ);
- 2) преобразование себя изнутри (саморегуляция, корректировка, гармонизация внутреннего бытия);
- 3) выявление жизненных и личностных смыслов; соотнесение объектов, явлений, событий, собственных действий и поведения с личностным смыслом, участие в этом процессе и процессе создания художественного образа смысловых структур личности;
- 4) самозащита от внешнего мира, его негативных деструктивных для личности воздействий, их притязаний на интериоризацию.

Творчество

Творчество, в самом широком смысле этого понятия, следует рассматривать как способ удовлетворения потребности личности в поисковой активности и деятельности, направленной на познание мира (объектов, явлений и человека), преобразование действительности, самореализацию самой личности.

Художественный текст есть система художественных высказываний, сложившаяся в художественное сообщение. Он возникает путем перехода с уровня знаков на уровень предметно-смыслового содержания и отсылает нас не к языку, а к предметности и духовности, переливающихся друг в друга во внутреннем мире произведения. Текст опирается на язык, в данном случае, на язык искусства, требующий знания его кода для дешифровки.

Эмоциональный интеллект:

эмоциональный интеллект или точнее эмоциональное мышление – это вид континуального мышления, сопряженный с эмоциональной сферой личности, идентифицирующий эмоции, выявляющий их содержание, оперирующий средствами их выражения, воздействия на окружающих людей.

Эмоциональный интеллект обнаруживает здесь себя

- 1) **в повышенной чувствительности к проблемам**, своим побудительным мотивам и импульсам в момент «встречи с самим собой» (А.А.Мелик-Пашаев), способности устанавливать неожиданные связи между свойствами объектов и явлений, ассоциациями и идеями;
- 2) **в регрессии**, выражающейся в «возвращении в детство» (вторичный инфантилизм), в реконструкции детского наивного восприятия целостной картины мира с осознанием возможности возвращения в реальный возраст в любое время;

- 3) в потребности трансформировать предметный мир в своей субъективной действительности, вскрывая его внутреннюю достоверность;
- 4) в способности предвидеть результат творчества посредством «опережающего отражения»;
- 5) в чувстве неудовлетворенности, вызванным несообразностью имеющихся знаний эмпирическому опыту, фактам реальной действительности, или собой – несоответствием побуждений, стремлений своим возможностям.

Личность

Определение С.Л. Рубинштейна:

«Личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия» (Проблемы общей психологии, Изд-ие 2, 1976, с. 241).

1. Личность – это телеологически детерминированный образ, порождённый актуальной бесконечностью человек, обладающий бесконечной внутренней свободой в принятии решений и действиях и одновременно индивидуальной, ни с кем не разделённой взятой на себя ответственностью за результаты этих решений и действий перед Богом, Миром, человечеством, которая может идти только от Центра и выражает себя голосом совести. Личность – хозяин земной жизни и её хранитель (А.С. Арсеньев).

2. Богословское понимание личности.

Личность есть несводимая к природе, свободная, открытая, уникальная целостная основа человека, исходящая из Божественной природы (сущности).

Воспитание

Воспитание есть система управления процессами взаимодействия общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, а с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества.

Воспитание есть

- совершенствование природы человека – физической, психической, социальной и духовной;
- усвоение общечеловеческих и национальных духовно-нравственных ценностей, традиций, норм поведения;
- обретение системы ценностей и личностных смыслов;
- самоопределение и самореализация личности, в которой заинтересовано общество, государство, человечество.

Компетентность

Компетентность есть интеграция **системно организованных** интеллектуальных, эмоциональных, рефлексивных, духовно-нравственных, волевых, коммуникативных свойств и качеств личности, позволяющих успешно организовывать и осуществлять деятельность в широком социальном, экономическом и культурном контекстах.

Мой комментарий: у нас компетентность понимается как знания, навыки, умения, опыт приобретенный извне. Запад понимает это иначе: как системно организованные способности, качества личности, **ей имманентно присущие свойства**, а также знания, умения и навыки, **приобретенные со стороны**.

Энергетика танцевального искусства

Энергетика танцевального искусства – это интенсивность, экстенсивность и длительность духовного излучения личности танцора; это способность владеть различными видами музыкальной и двигательной энергии, ее потоками, содержащимися в звуковой ткани музыкального произведения; это количественное и качественное распределение энергии во времени и пространстве; это умение сжимать и растягивать время и звуковую материю, насыщать ее электрическими разрядами эмоций.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-2	способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в педагогической деятельности
ПК-4	способность формировать профессиональное мышление, мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Этапы формирования компетенций:

1 курс – формирование **начальных этапов** компетенций ПК-2, 4: анализ актуальных проблем и процессов в области музыкального образования, применение методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики в педагогической деятельности; развитие способности формировать профессиональное мышление, мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

Основной этап формирования компетенции ПК-2, 4 является работа стажера на 2 курсе: стажер повышает уровень способности анализировать

актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применения методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики в педагогической деятельности; способности формировать профессиональное мышление, мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

Завершающим этапом формирования компетенций ПК-2, 4 является работа стажера на 2 курсе: стажер демонстрирует высокий уровень способности анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в педагогической деятельности; способности формировать профессиональное мышление, мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются качество освоения учебного материала (умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и качество изложения (исполнения) изученного материала), компетентность в раскрываемых вопросах.

Дисциплина заканчивается зачетами на 1 курсе и экзаменом на 2 курсе.

Шкала оценивания (зачет):

«Зачтено» получает ассистент-стажер, полно раскрывший материал зачетного вопроса, ответивший на дополнительные вопросы, знакомый с основной и дополнительной литературой

«Не зачтено» получает ассистент-стажер, не достаточно полно раскрывший материал зачетного вопроса, не ответивший на дополнительные вопросы, слабо знакомый с основной и дополнительной литературой.

Шкала оценивания (экзамен):

Оценки **«отлично»** заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки **«хорошо»** заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Допускает незначительные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

Оценки **«удовлетворительно»** заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

Оценки **«неудовлетворительно»** заслуживает ассистент-стажер, не обнаруживший достаточных знаний основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, слабо знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к зачёту

1 курс, 1 семестр

1. Методологические основания психологии художественного творчества. (ПК-2, ПК-4)
2. Предмет психологии искусства. (ПК-2, ПК-4)
3. Искусство как художественная реальность. (ПК-2, ПК-4)
4. Содержание понятия «эстетическое отношение к действительности. (ПК-2, ПК-4)
5. Что есть общая одаренность. (ПК-2, ПК-4)
6. Наиболее известные концепции и модели общей одаренности. (ПК-2, ПК-4)
7. Концепции креативности. (ПК-2, ПК-4)
8. Структура общей художественной одаренности. (ПК-2, ПК-4)

Перечень вопросов к зачету с оценкой

1 курс, 2 семестр

1. Концепция и модель общей художественной одаренности. (ПК-2, ПК-4)
2. Этапы художественного творчества, его анализ по «психологическим единицам». (ПК-2, ПК-4)
3. Природа детской художественной одаренности. (ПК-2, ПК-4)
4. Музыкальная одаренность как целостность и как структура. (ПК-2, ПК-4)
5. Природа музыкальности. (ПК-2, ПК-4)
6. Ядро музыкальной одаренности. (ПК-2, ПК-4)
7. Психология музыкального восприятия. (ПК-2, ПК-4)
8. Психология музыкального творчества на каждом этапе сочинения музыкального произведения. (ПК-2, ПК-4)

Перечень вопросов к экзамену

2 курс

1. Диагностика общей художественной одаренности. (ПК-2, ПК-4)

2. Диагностика детской художественной одаренности. (ПК-2, ПК-4)
3. Виды, формы и методы диагностики художественных способностей. (ПК-2, ПК-4)
4. Диагностика музыкальной одаренности, музыкальных способностей. (ПК-2, ПК-4)
5. Прогнозирование развития художественной (музыкальной) одаренности. (ПК-2, ПК-4)
6. Развитие художественной одаренности в детском возрасте. (ПК-2, ПК-4)
7. Кризисы одаренности, в том числе художественной (музыкальной одаренности). (ПК-2, ПК-4)
8. Психологические условия формирования психофизического аппарата музыканта-исполнителя. (ПК-2, ПК-4)
9. Энергетика искусства. (ПК-2, ПК-4)
10. Энергетика музыкального исполнительства. (ПК-2, ПК-4)
11. Психотехника музыкального исполнительства. (ПК-2, ПК-4)
12. Психологическая подготовка музыканта-исполнителя к концертному выступлению (конкурсу). (ПК-2, ПК-4)

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на качество сформированности у ассистента-стажера:

знаний основных теоретических положений, подходов и методов психолого-педагогических наук, психологии искусства, роли и возможностей психологии в осуществлении творческого процесса и педагогике искусства, специфики ее использования при решении профессиональных задач; актуальных проблем и процессов в области психологии искусства; социально-психологических факторов, присутствующих в организации и проведении культурно-творческих мероприятий;

умений аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области психологии и педагогики искусства, оформлять и представлять результаты выполненной работы;

владений способами психологического воздействия на слушательскую и зрительскую аудитории, на обучающихся, приемами психической саморегуляции, психотехники, профессиональной терминологией.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендовано УМС. – М.: МГУКИ, 2013.- 192 с. с ил.- (Мастера психологии).

2. 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

3. Никитин, А.А. художественная одаренность и ее развитие в детском возрасте. – СПб, Питер, 2018. – 352 с.

4. 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>

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

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

Дополнительная литература

1. 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>

2. 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>

3. Цыпин Г. М., Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: "Прометей", 2011. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517>

Рекомендуемая литература

1. Никитин, А.А. Природа художественной одаренности: монография/ А.А. Никитин. – Хабаровск: ХГИИК, 2014. – 218 с.

2. 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>

3. Холопова В.Н. - Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] - В.Н. Холопова –Режим доступа: <http://e.lanbook.com/> – М.: Планета музыки, 2010 – 368 с.

4. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] В.Н. Холопова – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/> – М.: Планета музыки, 2010 – 496 с.

5. 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>

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>

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

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

Для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office (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 неотредактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

Для проведения специальных дисциплин могут быть использованы программы Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014. Finale 2014 – Нотный редактор. Программа позволяет выполнить самостоятельный набор нот и аранжировку любой сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – это цифровая звуковая станция для создания, записи и микширования музыки.

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.

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

- учебные аудитории оснащенные специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера) (ауд. № 306, 203б)

Для самостоятельной работы ассистентов-стажеров предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал), оборудованные персональными компьютерами, обеспечивающими доступ к электронной информационно-образовательной среде организации, к сети «Интернет», к электронным библиотечным системам.

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для обучающихся имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством 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).

7.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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.