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

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной, научной и международной деятельности

_____Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

ЭНЕРГЕТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Хабаровск
2023

Составитель:

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

Рабочая программа дисциплины «Энергетика музыкального исполнительства» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «03» мая 2023 г., протокол № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Объем дисциплины	6
2.2. Тематический план дисциплины ОФО	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	11
3.1. Планы семинарских занятий	11
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	11
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	11
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	14
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	15
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	16
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	16
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	16
6.1. Основная и дополнительная литература	16
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	17
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	18
6.4. Материально-техническая база	19
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	21
8.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	22
Приложение	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Энергетика музыкального исполнительства» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», уровень бакалавриата, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», квалификации «Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.08.2017 г. № 730 с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс является дисциплиной по выбору учебного цикла (Б1.В.ДВ.02.01.) и связан с такими курсами, как «Специальный инструмент", "Ансамбль", «Ансамбль духовых инструментов» и др.

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

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание квалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих энергетикой исполнительского искусства с целью достижения эффективной художественной коммуникации, вызова определённой эстетической реакции у слушателей.

Задачами дисциплины являются формирование у обучающихся волевых качеств, способствующих достижения высоких целей музыкально-исполнительского искусства, мотивации к этому виду деятельности как потребности высшего творческого «Я» личности музыканта-исполнителя;

навыков владения различными видами и формами энергии в музыке, стратегиями и приемами энергетического воздействия на слушателя в произведениях академической и неакадемической музыки, включающей пьесы джазового стиля, эстрадной инструментальной музыки;

стремления к поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений в той или иной интерпретации музыкального произведения (в ее энергетическом аспекте);

умения музыканта-исполнителя рационально распределять свои энергетические ресурсы в процессе подготовки и исполнения концертной программы, организации концертной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Формируемые компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**	**Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций**
Профессиональные компетенции		
ПК-8 Готов к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности	ПК-8.1 **знать:** виды и формы энергии в музыке, психотехнику включения энергетических исполнительских ресурсов в период работы над музыкальным произведением и в момент его исполнения; ПК-8.2 **уметь**: выявлять энергетическую композицию музыкального произведения, управлять вниманием слушателей, прогнозировать результат музыкально-энергетического воздействия исполнения музыки различных стилей и жанров на слушателя; ПК-8.3 **владеть:** способами и приемами музыкальной энергетики, психотехникой включения энергетических исполнительских ресурсов в период работы над музыкальным произведением и в момент его исполнения;	ПК-8.1. **знать**: структуру энергетической композиции, исполнительские стратегии, способы управления вниманием слушателей в процессе концертного выступления. ПК-8.2. **уметь**: выстраивать режиссуру энергетической композиции, стратегию управления вниманием слушателей, вызвать у них необходимую эстетическую реакцию. ПК-8.3. **владеть**: способами и приемами энергетики музыкально-исполнительского искусства, видами и формами музыкальной энергетики во всем их многообразии

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестры**	**Всего часов**	**Курсы**
Контактная работа (всего)	**10**	**8**		
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	*6*	*8*		
- семинары (СЗ)	*4*	*8*		
- практические (ПЗ)				
- групповые (ГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
-индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**98**	**8**		
СР обучающихся	88	8		
КОНТРОЛЬ	10	8		
В том числе:				
-подготовка курсовой работы				
-текущий контроль	*6*	8		
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	*4*	*8*		
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**3/108**	**8**		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестры:**			
зачет	*8*			
экзамен				

2.2. Тематический план дисциплины ОФО

Тематический план ОФО

№ п/п	**Наименования разделов и тем (формируемые компетенции)**	**Количество часов**		
		Всего часов по	**Контактная работа**	**СР обучающихся**

		ФГОС	Всего ауд. часов	ЛЗ	И	СЗ	Г	СР	Контроль СР	
									текущий	промежуточный
Раздел I **Теоретические основания энергетики музыкального исполнительства**										
1.	Энергетизм как направление в философии и науке (ПК-8)	5	3	2		1		2		
2.	Психология искусства: энергетический аспект (ПК-8)	5	3	2		1		2		
3.	Музыка как космический феномен (ПК-8)	3	1	1				2		
4.	Музыка как вид искусства в энергетическом аспекте (ПК-8)	8	5	4		1		2	1	
5.	Формы энергии в музыке: автономия и синтез (ПК-8)	8	5	4		1		2	1	
6.	Музыкальный хронотоп и энергетика (ПК-8)	5	3	2		1		1	1	
Раздел II **Энергетика музыкально-исполнительского искусства**										
7	Алгоритм исполнительского анализа с энергетическим компонентом (ПК-8)	6	3	2		1		2	1	
8.	Типы и виды кульминаций (ПК-8)	2	2	2						
9.	Энергетика мелодического интонирования (ПК-8)	4	2	2				2		
10.	Энергетика тембра (ПК-8)	3	2	2				1		
11.	Энергетика различных силовых линий в фортепианной фактуре (ПК-8)	6	3	2		1		2	1	
12.	Энергетика контрапункта (ПК-8)	2	1	1				1		

13.	Энергетика формообразования как процесса становления музыки (ПК-8)	3	2	1		1		1		
14.	Энергетика и стиль	4	3	2		1		1		
15.	Способы энергетического воздействия на слушателя (ПК-8)	4	2	1		1		1	1	
Подготовка к зачету		**4**								**4**
ИТОГО по 8 семестру		**108**	**10**	**6**		**4**		**88**	**6**	**4**

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение

Предмет дисциплины, ее цели и задачи.

Раздел I. Теоретические основания энергетики музыкального искусства

В этот период обучающийся должен познакомиться с теоретическими основами энергетики музыкального искусства, объясняющими законы и принципы становления музыкальной формы во времени и пространстве в энергетическом аспекте.

Тема 1. Энергетизм как направление в философии и науке

Эта тема раскрывает понятие "энергетизм", получившее широкое распространение в философии, естественных и гуманитарных науках в первой половине XX века.

Тема 2. Психология искусства: энергетический аспект

В данной теме показана связь музыкального творчества с психологией его творца, целями и мотивами творчества, с эстетической реакцией слушателей, с теорией эмоционально-энергетического резонанса.

Тема 3. Музыка как космический феномен

В этой теме музыка рассматривается как космическое явление, как феномен, организующий космическое пространство, материальные и нематериальные объекты и явления.

Тема 4. Музыка как вид искусства в энергетическом аспекте

В данной теме музыка предстает как вид искусства, существующий лишь непосредственно в момент исполнения, являющий себя как живой организм, становящийся во времени в последовательности различных состоя-

ний, моментов напряжения и разрядки, управляемых энергией смысла художественного текста.

Тема 5. Формы энергии в музыке: автономия и синтез

Данная тема знакомит обучающихся с 5-ю формами космической энергии, присутствующими в музыке в автономном виде и в соединении различных форм.

Тема 6. Музыкальный хронотоп и энергетика

Рассматривается связь энергетики с музыкальным пространством и временем, распределение энергии по горизонтали и вертикали в музыкальных произведениях с гомофоническим, аккордовым и полифоническим складом.

Раздел II. Энергетика музыкально-исполнительского искусства

Данный раздел дает обучающимся не только представление о природе музыкальной энергетики, но и вооружает их знаниями и умениями, позволяющими "прочесть" незафиксированный в нотах энергетический подтекст, расшифровать его и отобразить в выразительном исполнении.

Тема 7. Алгоритм исполнительского анализа с энергетическим компонентом

Обучающимся предлагается алгоритм исполнительского анализа, включающего энергетический компонент с определением типов и видов кульминаций, форм и видов энергии, энергетических "точек" в структурах музыкальной речи.

Тема 8. Типы и виды кульминаций

В этой теме дается систематика кульминаций, их роль в становлении музыкальной формы как процесса развертывания содержания музыки; даются примеры кульминаций и способы их исполнительской "подачи".

Тема 9. Энергетика мелодического интонирования

В данной теме показаны

- важность верного определения энергетических точек в музыкально-тематическом материале, их обнаружения;
- соединение энергетики с интонированием мелодии;
- распределение энергии в различных элементах синтаксических структур.

Тема 10. Энергетика тембра

Тема раскрывает энергетическую сторону тембра, его роль в создании напряжения в силовых линиях музыкальной формы.

Тема 11. Энергетика различных силовых линий в фортепианной фактуре

В данной теме показаны варианты музыкальной драматургии (на примере различных форм и жанров музыки), основанной на сопоставлении или на противопоставлении различных силовых линий с присущей им энергетикой.

Тема 12. Энергетика контрапункта

Эта тема показывает сложность управления разнонаправленными энергетическими потоками в полифонической музыке, в которых отсутствует синхронность появления энергетических "точек", что требует от исполнителя предельной сосредоточенности и умения прослеживать движение этих потоков и управлять ими.

Тема 13. Энергетика формообразования как процесса становления музыки

В данной теме форма показана как процесс развертывания энергетического потока во времени, как прием драматургии, как способ программирования эмоциональных реакций слушателя; показаны различные виды кульминаций, их роль в образовании музыкальной формы.

Тема 14. Энергетика и стиль

В этой теме раскрывается связь энергетики с европейской академической музыкой различных стилей – от эпохи Возрождения до наших дней; показана связь творческого и исполнительского типа (рационального, эмоционального и волевого) с энергетическим «портретом» композитора.

Тема 15. Способы энергетического воздействия на слушателя

Обучающиеся знакомятся со словарем терминов и понятий, раскрывающих энергетическую сторону музыки, осваивают приемы энергетического воздействия на слушателя музыки.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Содержанием семинарских занятий является анализ музыкального исполнительства с точки зрения музыкальной энергетики. Осваивается словарь

терминов, необходимых для исполнительского анализа музыкального произведения, закрепляется их практическое освоение (см. Приложение 1).

План семинарских занятий:

1. Энергетизм как направление в науке.
2. Катарсис как энергетический феномен.
3. Музыка и Космос в философских воззрениях Пифагора и Платона.
4. Интонационность и энергетика в музыке: сходство и различие.
5. Формы энергии в музыке, их характеристики.
6. Характеристика энергетической композиции
7. Алгоритм исполнительского анализа музыкального произведения с выделением «энергетической композиции».
8. Динамическая и смысловая кульминации в музыкальной литературе.
9. Факторы, определяющие местоположение «энергетических точек» внутри фразы и предложения.
10. Энергетика тембра.
11.Понятие «силовые линии» и примеры их различного взаимодействия в музыкальной драматургии.
12. Силовые линии в полифонии, симметрия и асимметрия энергетических точек.
13. Энергетика в хронотопе.
14. Энергия света в музыке композиторов-романтиков.
15. Приемы энергетического воздействия на слушателей музыки.
16. Понятийный аппарат музыкальной энергетики.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины (ПК-8)

Примерная проблематика творческих, педагогических и исследовательских вопросов:

1. Энергетический аспект психологии искусства.
2. Теория эмоционально-энергетического резонанса и ее применение в музыкальном исполнительстве.
3. Формы космической энергии в музыке.
4. Энергетика художественных миров венских классиков.
5. Энергетика художественных миров композиторов-романтиков.
6. Энергетика художественных миров композиторов-импрессионистов.
7. Энергетика художественных миров советских композиторов, джаза и рок-музыки.
7. Энергетический аспект современной музыки для духовых инструментов.

8. Актуальные проблемы исполнительского анализа в его энергетическом аспекте.

9. Алгоритм энергетического этапа работы над произведением.

10.Энергетика целостной формы, ее драматургия.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебной программой предусмотрено проведение лекционных и семинарских занятий. Особое место в успешном овладении данным курсом отводится самостоятельной работе обучающихся. Занятия по дисциплине "Энергетика музыкального исполнительства" в этом случае проходят по следующему примерному плану:

1. Общая характеристика музыкальной формы: динамизм развития, за счет каких средств оно осуществляется.
2. Анализ тематического материала – основных силовых линий, их соотношение (контраст, сходство), преобладающие формы энергии.
3. Конфигурация силовых линий в целостной форме в структуре музыкальной речи. Драматургия силовых линий, роль в ней различных форм энергии.
4. Соотношение энергий "инь-янь".
5. Кульминации: генеральная – динамическая и смысловая.
6. Энергетический анализ развития музыкальной формы в хронотопе (горизонталь-вертикаль). Роль тембра как носителя энергии. Кульминации разделов. Энергетические точки.
7. Используемые энергетические приёмы художественной коммуникации.

Используется словарь терминов, необходимых для исполнительского анализа музыкального произведения:

1. Формы музыкальной энергии: взрыв, свет, поток, волна, поле.
2. Понятия:
   - силовые линии – разнонаправленные энергетические потоки;
   - формы, типы и виды энергии;
   - энергетическая точка;
   - энергетический контрапункт.
3. Энергетические приёмы:
   - энергетическая модуляция (смена типа, формы или вида энергетики);
   - расширение или сжатие энергии, разрядка, натяжение, разгон; провал, сгущение, скольжение ("энергетический сёрфинг"), энергетический об вал.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

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

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

Предлагается алгоритм самостоятельной работы над музыкальным произведением, включающий семь этапов постижения и овладения музыкальным произведением.

Эмоционально-слуховой этап

Радостное музицирование, любование музыкой, целостной формой. Погружение в содержательно-образную сферу с включением ассоциативного ряда. Действие по принципу: «Я не думаю, я волнуюсь!» (Айвазовский).

Образно-аналитический

Что есть данная музыка: Космическое или Земное; Искусство или самое Жизнь. Форма энергии, преобладающая в данном музыкальном произведении.

Соотношении стихии и Логоса, апполонического и дионисического начал. Жанр. Стиль. Эпоха. Род музыки, ее художественная цель (убеждать, увлекать, услаждать). Образная сфера. Замысел. Основная идея. Тип образности (сцены, портреты, настроения, идеи). Исходные элементы смыслового развития: предметно-конкретные, эмоциональные, мыслительные. Тип смыслового развития: повествовательный, событийный (действие или состояние).

Форма в целом: 1) как схема; 2) как процесс – исходный момент и конечный результат. Тип развития – линейный (непрерывный) или прерывистый.

Драматургия: «действующие лица» и их взаимодействие, механизм развития формы.

Характер воздействия на слушателя (запрограммированные реакции).

Тематизм. Эмоционально-содержательная сторона интонационного материала: состояние, содержание эмоций. Способ выражения эмоций:

- вокально-речевой;
- пластический;
- моторный.

Действие по принципу: «Волнуюсь и размышляю»

Композиционно-аналитический

Тщательное изучение нотного текста. Анализ структуры произведения, его формально-конструктивных особенностей, элементов формы - мелодии, синтаксиса, ритма, гармонии, фактуры, тонального плана, лада, структуры.

Вслушивание в мелодику, лад, тональные краски, интонационный склад, ритм, гармонию, полифонию, фактуру, фразировку, соотношение и сопряжение звуковых пластов, пространственно-временные отношения.

Исполнительско-аналитический

Анализ исполнительских выразительных средств, выявление из них доминирующих – артикуляции, ритма, темпа, динамики, рисунка, фона, колорита.

Выбор аппликатуры, туше, двигательных форм, мышечных ощущений, моторного напряжения, энергетической включенности.

Выгрывание

Поиск физического и психического удобства, комфорта. Автоматизация движений. Экономия мышечных и энергетических затрат. Закрепление произведения в памяти, слухе, моторике, ощущениях. Интонационно–временное направление в работе; пространственно-интонационное. Работа над отдельными элементами, фрагментами, целостной формы. Интонирование. Соотношение свободы и дисциплины. Надежность игрового аппарата.

Энергетический этап работы

Распределение энергии по «волнам», дыхание, «партитура чувств», выбор способов воздействия на аудиторию (динамика звучания, движения, рубато, степень упругости звуковой ткани, характер эмоциональной атаки на слушателя). Выдержка, выносливость.

Исполнительский (слухообразный)

Власть поэтического чувства, художественно-творческой установки. Обыгрывание произведения на людях, проверка исполнительских «гипотез». Проверка на прочность, забывчивость, волнение. Действие по принципу: «Все знать, все забыть» (Г. Нейгауз).

Задания педагога для самостоятельной работы могут быть следующими:

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК-8	Готов к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности

Этапы формирования компетенций:

За время обучения обучающийся должен усвоить теоретические положения музыкальной энергетики, алгоритм исполнительского анализа с энергетическим компонентом, овладеть методами и способами работы над энергетической стороной музыкального исполнения.

Начальный этап в формировании компетенции ПК-8: освоение теории музыкальной энергетики, понимание энергетической природы музыки.

Основной этап формирования компетенции ПК-8: – работа обучающегося над концертной программой на 4 курсе: освоение форм энергии, представленных в музыке для духовых инструментов, способов и приемов энергетического воздействия на слушательскую аудиторию.

Завершающим этапом формирования компетенций ***ПК-8*** является подготовка и исполнение обучающимся концертной программы к итоговому экзамену на 4 курсе, на котором он демонстрирует высокий уровень создания индивидуальной интерпретации, умение осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности, выступать перед аудиторией любого состава и уровня подготовки

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

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

Промежуточная аттестация проходит на ОФО в восьмом семестре – в форме зачета.

Шкала оценивания (зачет):

«зачтено»

- знание основных теоретических положений музыкальной энергетики;
- убедительно выстроенный исполнительский анализ музыкального произведения, его целостной формы;

- стилевое «попадание», убедительность трактовки авторского (редакторского) текста;

«не зачтено»

- незнание теоретических положений музыкальной энергетики;
- не владение алгоритмом и методикой исполнительского анализа с энергетическим компонентом;
- неспособность создать концепцию интерпретации музыкального произведения с энергетической составляющей.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Зачет по дисциплине "Энергетика музыкального исполнительства" проходит в форме выполнения задания, связанного с исполнительским анализом конкретного музыкального произведения.

Примерные музыкальные произведения:
Барра Поэма
Боккерини Менуэт
Фибих Поэма
Гедике Концертный этюд

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося

знаний видов и форм энергии, наличествующей в музыке композиторов различных эпох и стилей;

умений анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владений навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Блох, О.А. Педагогика оркестрово–ансамблевого исполнительства: учеб. пособие для вузов/ О.А. Блох; рек. УМО. - М.: МГУКИ, 2013. – 88 с.
2. Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие для вузов / О.А. Блох; рек. УМО. - М.: МГУКИ, 2013.- 192 с.
3. Никитин А.А. Энергетика музыкально-исполнительского искусства. – Хабаровск, 2019. – 270 с.
4. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства: учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1805-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/61370

Дополнительная литература

1. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: учебное пособие / В.Н. Гержев. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1750-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58836
2.Никитин, А.А. Природа художественной одаренности / А.А. Никитин. – Хабаровск: ХГИИК, 2014. - 218 с.
3.Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии : учебное пособие / Е.Н. Федорович, Е.В. Тихонова ; ред. И.Н. Немыкина. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 279 с. - ISBN 978-5-4458-8381-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347
4. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие, 4 издание. – СПб, издательство "Лань", 2014. - 320 с.
5.Цыпин, Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: Прометей, 2010. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517

Рекомендованная литература

1. Басин, Е.Я. Под эстетическим интегралом / Е.Я. Басин. - СПб. : Алетейя, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-91419-944-6 ; [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232949
2.Демченко, А. И. "Homo Faber. Энергетика раннего Прокофьева" / А.И. Демченко // Музыкальная Академия.– 2016.– №2. –С.1-7.
3. Исаева, Е.Г. Содержание музыки – проблема педагогики музыкального исполнительства / Е.Г.Исаева // Художественное образование и наука. – 2015. – № 1/2. – С.21-26.

4.Никитин, А.А. Введение в энергетику музыкально-исполнительского искусства / А.А. Никитин // История и культура Приамурья. – 2015. – №2. – с.4-11.
5. Никитин А.А. Энергетическая композиция как предмет исполнительского анализа музыкального произведения // Музыкальная академия. – 2018. – № 4. – 114-122 с.

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

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

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

– свободно распространяемое программное обеспечение:

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

Для самостоятельной подготовки обучающихся 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 не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также

реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

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

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (малый концертный зал, аудитория № 201)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (концертный зал, учебная аудитория № 223)

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

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 138)

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

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

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 144)

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

Помещение для профилактического обслуживания и ремонта музыкальных инструментов (музыкальный склад, кабинет № 221)

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

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

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

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

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

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

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

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской дея-

тельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

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

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

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

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

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

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

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и перенос-

ная 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.

Приложение

Основные термины музыкальной энергетики

1. Энергетика.
2. Энергетический мост.
3. Энергетический стержень.
4. Энергетический модус.
5. Энергетическое пространство.
6. Энергетический план.
7. Энергетический пик.
8. Энергетический провал.
9. Энергетический обвал.
10. Энергетический вакуум.
11. Импульс, вспышка, взрыв.
12. Поток
13. Поле.
14. Волна.
15. Энергии "инь" и "янь".
16. Сгущение.

17.Сжатие.
18.Натяжение.
19.Разрядка.
20.«Прилив» и «отлив».
21. Противовес.
22. Разгон и сдерживание