

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

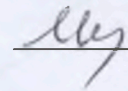
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
2	3		44	17	27	41	-		3			5	9	72		-
	4		47	18	29	41			4			6	9	72	+	
3	5		44	17	27	41	-	3	5			5	9	72	+	
	6		47	18	29	42			6			6	9	72		
4	7		44	17	27	41	Диф. зачет		7			5	9	72		Диф. зачет
		360/10	226	87	139	206				360/10		27	45	360		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработала Л. А. Воротынцева, старший преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Развитие творческих способностей» относится к вариативной части профильных дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2-4 курса (III-VII семестр) направления подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины является практическая подготовка студентов в области актуальной проблематики сложных процессов музыкального знания, как науки.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Введение в курс. Цели и задачи.
2. Методология современного музыкального знания.
3. Виды музыковедения.
4. Когнитивное музыковедение.
5. Онтологическое музыковедение.
6. Работа с современными текстовыми моделями.
7. Графическая партитура и особенности ее трактовки.
8. Стилистический анализ музыкальных произведений.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, анализирование примеров и т.п.);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);
- итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.

По учебному плану на курс «Развитие творческих способностей» отведены аудиторские часы и самостоятельная работа студентов. На лекционных занятиях дается характеристика тех или иных явлений, происходящих в научном музыковедении, проводится анализ научно-музыковедческих исследований, даются обобщения культурно-исторической эпохи, изучается наследие лучших ученых-музыковедов, осуществляется междисциплинарная связь с другими предметами музыкально-теоретического цикла. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы с обязательным анализом примеров.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Развитие творческих способностей» в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м семестрах в объеме 432 часов, что соответствует 12 зачетным единицам. Из них 226 часов аудиторных занятий, 206 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 72 часов, самостоятельных 360. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения дифференцированным зачетом в 7 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Развитие творческих способностей» является развитие творческих способностей в области актуальных проблем музыкознания и музыкального просветительства.

Учебная дисциплина «Развитие творческих способностей» является одной из составляющих дисциплин цикла истории музыки. Курс предусматривает знакомство и практическое освоение направлений музыковедческой и просветительской деятельности. Усвоение курса способствует формированию музыковедческого мышления студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества.

Задачи дисциплины:

- развивать умение свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам;
- развивать музыковедческое мышление и умение обобщать и аргументировать;
- развивать самостоятельность мышления.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Развитие творческих способностей» относится к вариативной части профильных дисциплин и относится к предметам музыкально-исторического цикла, являясь составляющей мировой музыкальной культуры.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс», «История мировой музыкальной культуры» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Развитие творческих способностей».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «История», «Литература», «Философия». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-20	способностью выполнять научные исследования в составе исследовательской группы, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
ПК-21	способностью в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской/слушательской аудитории, а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать:**

- основные направления музыковедческой деятельности;
- виды музыковедческого анализа;
- основные направления музыкально-просветительской деятельности.

должен владеть **навыками:**

- ведения аргументированной дискуссии;
- применения информационных и компьютерных технологий;
- работы с текстовыми моделями.

Курс построен по принципу накопления знаний в области музыкального искусства.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		инд	с.р.		л	п		инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 1. Введение в курс. Цели и задачи.	14	4	5	-	-	5	20	2	3	-	-	15
Тема 2. Методология современного музыкознания.		13	22	-	-	36	65	4	6	-	-	55
Всего по III семестру	85	17	27			41	85	6	9			70
Тема 3. Виды музыкального произведения.	14	4	5	-	-	5		2	4	-	-	15
Тема 4. Когнитивное музыковедение.	74	14	24	-	-	36		4	6	-	-	57
Всего по IV семестру	88	18	29			41	88	6	10			72
Тема 5. Онтологическое музыковедение.	85	17	27			41	85	6	10			69
Всего по V семестру	85	17	27			41	85	6	10			69
Тема 6. Работа с современными текстовыми моделями.	43	9	14			20	44	3	5			36
Тема 7. Графическая партитура и особенности ее трактовки.	46	9	15			22	45	3	5			37
Всего по VI семестру	89	18	29			42	89	6	10			73
Тема 8. Стилиевой анализ музыкальных произведений.	85	17	27			41	85	6	10			69
Всего по VII семестру	85	17	27			41	85	6	10			69
Всего	432	87	139	-	-	206	432	30	49	-	-	353

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в курс. Цели и задачи.

Цели и задачи курса. Особенности курса, направленного на практическое освоение и приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и музыкального просветительства.

Связь с профилирующими дисциплинами.

Обзор научно-исследовательских трудов и периодических изданий.

Тема 2. Методология современного музыкознания.

Методология музыкознания – это наука о совокупности явлений музыкальной культуры, изложенных в присущей им форме понятийного постижения. Понятие метода (греч. *methodos* – «сообразно правильный путь») охватывает «совокупность приемов практического и теоретического освоения действительности» (Философский словарь). Различение уровней «методология», «метод» и «методика» в соотношении обобщения и технологической конкретики. Основные задачи курса:

- ознакомление с основами методологии музыкознания как специфической формы творческой деятельности;
- сообщение необходимой широты профессионального кругозора;
- оснащение необходимыми навыками профессионального мышления для конкретно-практических форм творческой работы.

Тема 3. Виды музыкознания.

Анализ как практическая деятельность; выработка навыков анализа в учебных курсах. Анализ произведений в вузе как теория форм и средств. Отсутствие теоретических разработок принципов и методологий анализа.

Виды аналитических процедур: инвентаризация, идентификация, интерпретация. Инвентаризация и идентификация по литературным источникам. Дескриптивный анализ. Описание по образцу.

Методология анализа и соотнесение с существующими теориями. Целостный анализ. Структурный анализ. Грамматический (гармонический, полифонический) анализ. Семантический анализ. Драматургический и стилевой анализы. Жанровый анализ.

Аналитическая интерпретация как креативная деятельность. Способы выполнения: инвентаризация фактов, группировка, систематизация, классификация, иерархизация.

Типология современного музыкознания.

Тема 4. Когнитивное музыковедение.

Когнитивное музыковедение. Возможности реализации.

Основные отличия от других видов музыкознания, в частности, от исторического. Работа с научно-исследовательскими трудами, выполненными в категории когнитивного музыковедения. Предмет и объект исследования в когнитивном музыковедении.

Музыковеды-ученые представители когнитивного музыковедения.

Тема 5. Онтологическое музыковедение.

Когнитивное музыковедение. Возможности реализации.

Основные отличия от других видов музыкознания, в частности, от исторического. Работа с научно-исследовательскими трудами, выполненными в категории когнитивного музыковедения. Предмет и объект исследования в когнитивном музыковедении.

Музыковеды-ученые представители когнитивного музыковедения.

Тема 6. Работа с современными текстовыми моделями.

Текстовая модель и ее особенности. Типология текстовых моделей.

Электронная музыкальная педагогика как новая реальность и новая учебная дисциплина. Медиапедагогика: история, методология, методические основания. Личностно ориентированная педагогика и метод индивидуального проекта. Педагогика TV-формата. Жанры педагогики с компьютерной поддержкой: журналистское расследование, неожиданный портрет, парадоксальная презентация.

Визуализации музыки в оформительских программах и видеоредакторе как интерпретация содержания музыки. Возможности изучения теории и истории исполнительства с электронной поддержкой. Сетевые ресурсы и информационный поиск.

Тема 7. Графическая партитура и особенности ее трактовки.

Графическая партитура как феномен современного композиторского творчества. Возможности чтения графической партитуры.

Виды графической партитуры с конкретными музыкальными примерами. Композиторы, создающие графические партитуры и возможные пути ее интерпретирования и исполнения.

Особенности музыковедческого анализа графической партитуры и музыкальных произведений, написанных путем графической партитуры.

Примеры чтения графической партитуры в трудах известных ученых-музыковедов.

Тема 8. Стилиевой анализ музыкальных произведений.

Стилиевой и жанровой музыковедческий анализ. Особенности стилиевого анализа. Отличия от других специфических видов музыковедческого анализа.

Этапы реализации стилиевого анализа музыкальных произведений.

Различия стилиевых концепций в зависимости от исторического периода и национальной школы.

Феномен стиля и его эволюция.

Примеры стилиевого анализа в работах выдающихся исследователей-музыковедов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по анализу конфликтных ситуаций и выработке стратегий их разрешения;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к недифференцированному зачёту.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Введение в курс. Цели и задачи.

1. Цели и задачи курса.
2. Особенности курса.
3. Связь со смежными дисциплинами.
4. Обзор литературы.

Выполнить: познакомиться с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 2. Методология современного музыкознания.

1. Понятие метода.
2. Различия определений «метод», «методология», «методика».
3. Виды методологии музыкознания.
4. Специфическая методология музыкознания.
- 5.

Термины: методология.

Выполнить: познакомиться с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 3. Виды музыкознания.

1. Анализ как практическая реализация музыковедения.
2. Основные виды музыкознания.
3. Специфические виды музыкознания.

Выполнить: познакомится с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 4. Когнитивное музыковедение.

1. Специфика когнитивного музыковедения.
2. Основные отличия от других видов музыковедения.
3. Научно-исследовательские работы в области когнитивного музыковедения.
4. Музыковеды-ученые – представители когнитивного музыкознания.

Термины: когниция.

Выполнить: познакомится с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 5. Онтологическое музыковедение.

1. Специфика онтологического музыковедения.
2. Основные отличия от других видов музыковедения.
3. Научно-исследовательские работы в области онтологического музыковедения.
4. Музыковеды-ученые – представители онтологического музыкознания.

Термины: онтология.

Выполнить: познакомится с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 6. Работа с современными текстовыми моделями.

1. Текстовая модель и ее особенности.
2. Типология текстовых моделей.
3. Медиапедагогика.
4. Визуализация музыки.

Термины: текстовая модель..

Выполнить: познакомится с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 7. Графическая партитура и особенности ее трактовки.

1. Графическая партитура как феномен композиторского творчества.
2. Особенности чтения графической партитуры.
3. Интерпретация графической партитуры.
4. Примеры трактовки графической партитуры ученими-музыковедами.

Термины: графическая партитура.

Выполнить: познакомится с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 8. Стилевой анализ музыкальных произведений.

1. Стилевой анализ в музыковедении.
2. Сравнительный стилистический анализ.
3. Этапы реализации стилистического анализа.
4. Примеры стилистического анализа в музыкальной науке.

Термины: стиль.

Выполнить: познакомится с литературой, проанализировать научно-исследовательские работы.

Литература: [1], [2], [3].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в каждом семестре студентами заочной формы обучения и служит альтернативой практическим (семинарским) занятиям студентов очной формы обучения. Теоретические задания являются описательными. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме. Материал по вопросам заданного варианта следует находить в разных источниках (не менее 3-х). Изложение теоретических сведений должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью, его следует иллюстрировать нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4. Общий объем – не менее 20 страниц.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

1. Понятие метода.
2. Различия определений «метод», «методология», «методика».
3. Виды методологии музыковедения.
4. Специфическая методология музыковедения.

Вариант № 2

1. Специфика когнитивного музыковедения.
2. Основные отличия от других видов музыковедения.
3. Научно-исследовательские работы в области когнитивного музыковедения.
4. Музыковеды-ученые – представители когнитивного музыковедения.

Вариант № 3

1. Специфика онтологического музыковедения.
2. Основные отличия от других видов музыковедения.
3. Научно-исследовательские работы в области онтологического музыковедения.
4. Музыковеды-ученые – представители онтологического музыковедения.

Вариант № 4

1. Текстовая модель и ее особенности.
2. Типология текстовых моделей.
3. Медиапедагогика.
4. Визуализация музыки.

Вариант № 5

1. Графическая партитура как феномен композиторского творчества.
2. Особенности чтения графической партитуры.
3. Интерпретация графической партитуры.
4. Примеры трактовки графической партитуры учеными-музыковедами.

7.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ (VII семестр)

Требования к дифференцированному зачету:

1. Ответить устно на 1 теоретический вопрос.
2. Проанализировать предложенную научно-музыковедческую статью.
3. Практическая работа в виде научно-музыковедческой статьи.

Теоретические вопросы:

1. Методология музыкознания. Предмет изучения.
2. Типология методов музыкознания.
3. Виды музыкознания.
4. Когнитивное музыковедение.
5. Ученые-представители когнитивного музыковедения.
6. Онтологическое музыковедение.
7. Ученые-представители онтологического музыковедения.
8. Текстовая модель.
9. Графическая партитура.
10. Стилиевой анализ музыкального произведения.

8.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Развитие творческих способностей» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Развитие творческих способностей» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение музыкальных произведений с партитурой;
- просмотр и обсуждение видеофильмов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе музыкальных произведений; знает в достаточном объёме фольклорные образцы и умеет их исполнять
хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет исполнять народно-песенные образцы
удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, исполняет фольклорные примеры в недостаточном объёме или на недостаточном уровне
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет исполнять народно-песенные примеры

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Антропов, В. Основы научных исследований : учеб. пособие, Ч.1 / В. Антропов. — Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2013. — 112 с.](#)
2. [Болдин, А. Основы научных исследований : учебник / А. Болдин, В. А. Максимов. — М. : Академия, 2012. — 336 с.](#)
3. [Грищук, Ю. Основы научных исследований : учеб. пособие / Ю. С. Грищук. — Х. : НТУ ХПИ, 2011. — 196 с.](#)
4. [Дрещинский, В. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и магистратуры. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 324 с.](#)
5. [Пушкарь, А. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности : учеб. пособие / А. И. Пушкарь, Л. В. Потрашкова. — Х. : ХНЭУ, 2009. — 306 с.](#)

Дополнительная литература:

6. Бурдин, К. Как оформить научную работу : метод. пособ. для вузов / К. Бурдин, П. Веселов. — М. : Высшая школа, 1973.
7. Воблий, К. Організація роботи наукового працівника. Методика і техніка / К. Воблий. — К. : Наукова думка, 1969.
8. Коган, Г. Как делается научная работа // Г. М. Коган // Избранные статьи. — М. : Сов. Композитор, 1972. — Вып. 2. — с. 87-161.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный видеоаппаратурой и телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.