

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Проректор
по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 10 » 02 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование комплексных художественно-просветительских программ

(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
 Направленность (профиль) «Искусство и педагогика»
 Уровень высшего образования Магистратура
 Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
3	2 зач/72 ч.	-	18	18	36	Зачёт
4	2 зач/72 ч.	-	12	12	48	Зачёт с оценкой
Итого	4 зач/144 ч.	-	30	30	84	Зачёт, Зачёт с оценкой

Владимир 2015

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса:

- подготовить квалифицированных специалистов, способных к разнообразным видам культурно-просветительской, музыкально-просветительской и творческой деятельности в условиях развития современных форм функционирования музыки в обществе и эволюции новейших цифровых технологий создания, записи, редактирования и воспроизведения музыкальных произведений.
- сформировать профессиональные компетенции бакалавров педагогического образования в области музыкального искусства и мировой художественной культуры как музыкантов-просветителей через развитие теоретических и практических навыков в подготовке к культурно-просветительской и концертно-исполнительской деятельности.

Задачи курса:

- изучить и практически освоить современные методы и формы культурно-просветительской работы; овладеть навыками лекционно-концертной деятельности, развить умение работать с аудиторией; овладеть навыками использования всего спектра цифровых аудио и видеотехнологий как инструментария современного музыкального творчества; развить опыт в нахождении образно-смысловых аналогий музыки с другими видами искусств; активизировать познавательный интерес и научно-исследовательскую деятельность студентов в процессе подготовки интегрированных концертов-лекций путем освоения новых информационных технологий и компьютерных программ; научить получать и обрабатывать через Интернет разнообразную музыкальную информацию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Искусство и педагогика». Дисциплина «Проектирование комплексных художественно-просветительских программ» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет шифр Б1.В.ОД.3. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимы знания по эстетике и культурологии, истории музыкального искусства. Дисциплина «Проектирование комплексных художественно-просветительских программ» предполагает междисциплинарные связи с такими предметами как «Художественно-культурная жизнь региона», «Региональная музыкально-театральная культура», «Феноменология искусства и образования». Для таких видов практики как «Преддипломная практика» и «Научно-исследовательская работа» освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы следующие

профессиональные компетенции:

- способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);

- способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования

знать:

разнообразные педагогические технологии и методы в области искусства и образования (ПК-19).

уметь:

разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);

формировать художественно-культурную среду (ПК-21);

владеть:

технологиями и методиками создания просветительских программ и проектов в целях популяризации искусства и культурных традиций в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и Интернета (ПК-19).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.

№ п/п	Раздел (тема)	Семестр		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Объем учебной работы, с	Формы текущего контроля успеваемости
		Неделя	семестр			

	ДИСЦИПЛИНЫ			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР	применение интерактивных методов (в часах / %)	(по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Актуальность концертно-просветительской работы в современных условиях. Социальные, культурно-просветительские и образовательно-воспитательные функции интегрированного концерта-лекции.	3	1-6		6	6		12		6/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Принципы организации музыкального материала в концерт-лекции, музыкально-литературной композиции. Этапы работы.	3	7-12		6	6		12		6/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Создание накопительного «архива» - базы для проведения разнообразных концертов-лекций, бесед, вечеров музыки. Заполнение файлов (или папок) конкретным материалом: выписки, конспекты, цитаты, стихи, картины, музыкальные записи. Распределение источников по темам. «Музыкальный дневник студента»	3	13-18		6	6	+	12		6/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за семестр				18	18	+	36		18/50%	Зачёт
4	Младший школьный возраст. 1. Разработка сценариев концертов-лекций, музыкально-литературных композиций, концертов-презентаций и поиск художественных средств для воплощения. 2. Создание видео-инсталляций. Организационно-	4	1-6		6	6		24		6/50%	Рейтинг-контроль 1

	репетиционный период. 3.Выпуск проекта.										
5	Школьники 5-7 классов. 1.Организация просветительских концертов для общеобразовательной школы. 2. Организация просветительских концертов для ДШИ.	4	7-9		2	4		12		3/50%	Рейтинг-контроль 2
6	Юношеская и молодежная аудитория. Организация просветительских концертов для старших классов общеобразовательной школы и для юношеской аудитории (колледжи – младшие курсы)	4	10-12		4	2	+	12		3/50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего за семестр				12	12	+	48		12/50%	Зачёт с оценкой
Всего					30	30	+	84		30/50%	Зачёт, Зачёт с оценкой

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видеозаписей, методических пособий, изучение учебно-методической и художественно-просветительской литературы, посещение концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом. Используется метод проблемного изложения и применение рейтинговой системы аттестации студентов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль (рейтинг-контроль) осуществляется в форме проверки самостоятельно выполненных студентами заданий по изучению и анализу научной литературы, докладов и сообщений, контрольных работ, ответов на практических и лабораторных занятиях.

Промежуточная аттестация: в конце 3 семестра проводится зачёт, в 4 семестре – зачет с оценкой. Итоговая оценка складывается из ответов на зачетах, а также занятий и выступлений на семинарах в течение семестра (рейтинг-контроли).

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

Контрольная работа на одну из пройденных тем. **Примерные темы:**

1. Цели и задачи музыкально-просветительской деятельности в современных условиях.
2. Музыкально-просветительская деятельность в современных условиях: социальный, аспект
3. Музыкально-просветительская деятельность в современных условиях: воспитательный аспект
4. Музыкально-просветительская деятельность в современных условиях: образовательный аспект

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов: А.Г.Рубинштейн
2. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов: П.И.Чайковский
3. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов: С.И.Танеев

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Взаимосвязь речи и музыки как форм человеческого общения
2. Страницы истории становления и развития музыкального просвещения в России.
3. Музыка и литература – союз двух муз.

Вопросы к зачёту (3 семестр)

1. Цели и задачи музыкально-просветительской деятельности в современных условиях.
2. Музыкально-просветительская деятельность в современных условиях: социальный, аспект
3. Музыкально-просветительская деятельность в современных условиях: воспитательный аспект
4. Музыкально-просветительская деятельность в современных условиях: образовательный аспект
5. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов
6. Взаимосвязь речи и музыки как форм человеческого общения
7. Страницы истории становления и развития музыкального просвещения в России.
8. Музыка и литература – союз двух муз.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов включает в себя такие виды и формы работы:

- подготовка к решению музыкально-исполнительских и просветительских задач;
- выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента;
- просмотр и прослушивание аудио и видеозаписей;
- подготовка к проведению просветительского мероприятия;
- изучение теоретического и музыкального материала;
- поиск и отбор музыкального материала;
- работа над исполнением вокальных и инструментальных произведений, звучащих на концерте;
- создание конспектов сценариев мероприятий;
- подготовка к промежуточной и итоговой конференциям;
- работа на ПК;
- подготовка портфолио;
- подготовка публичного выступления и мультимедиа презентации для итоговой конференции;
- исследовательские и практические работы, выполняемые по собственной инициативе;
- участие в конкурсах, подготовка к конкурсу «Лучший музыкально-просветительский проект». Студенты готовят к конкурсу мероприятия, проекты и результаты исследовательской работы.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов:
А.К.Глазунов
2. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов:
М.М.Ипполитов-Иванов
3. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов:
С.В. Рахманинов
4. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов:
Д.Б. Кабалевский
5. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов:
Л. Бернстайн
6. Музыкально-просветительская деятельность известных музыкантов-педагогов:
М.Казинник
7. Терапевтический эффект музыки В.А.Моцарта.

4 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

Контрольная работа на одну из пройденных тем. **Примерные темы:**

1. Музыкальная презентация как одна из современных форм музыкального просвещения: возможности, задачи и цели.
2. Драматургические принципы построения концерта-лекции.
3. Организация художественно-просветительских программ для учащихся младших классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Эмоциональная драматургия концерта-лекции
2. Важнейшие правила поведения на сцене ведущего и исполнителя.
3. Организация художественно-просветительских программ для учащихся средних классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Работа со специальной литературой как один из основных этапов в подготовке программы.
2. Видео-инсталляции как вид художественно-просветительских программ.
3. Организация художественно-просветительских программ для учащихся старших классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации

Вопросы к зачету с оценкой

1. Музыкальная презентация как одна из современных форм музыкального просвещения: возможности, задачи и цели.
2. Драматургические принципы построения концерта-лекции.
3. Музыкальная презентация как одна из современных форм музыкального просвещения: возможности, задачи и цели.
4. Драматургические принципы построения концерта-лекции.
5. Работа со специальной литературой как один из основных этапов в подготовке программы.
6. Видео-инсталляции как вид художественно-просветительских программ.
7. Организация художественно-просветительских программ для учащихся младших классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации. Пример.
8. Организация художественно-просветительских программ для учащихся средних классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации. Пример.
9. Организация художественно-просветительских программ для учащихся старших классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации. Пример.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов включает в себя такие виды и формы работы:

- подготовка к решению музыкально-исполнительских и просветительских задач;
- выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента;
- просмотр и прослушивание аудио и видеозаписей;
- подготовка к проведению просветительского мероприятия;
- изучение теоретического и музыкального материала;
- поиск и отбор музыкального материала;
- работа над исполнением вокальных и инструментальных произведений, звучащих на концерте;
- создание конспектов сценариев мероприятий;
- подготовка к промежуточной и итоговой конференциям;
- работа на ПК;
- подготовка портфолио;
- подготовка публичного выступления и мультимедиа презентации для итоговой конференции;
- исследовательские и практические работы, выполняемые по собственной инициативе;
- участие в конкурсах, подготовка к конкурсу «Лучший музыкально-просветительский проект». Студенты готовят к конкурсу мероприятия, проекты и результаты исследовательской работы.

Вопросы к самостоятельной работе студента

1. Музыкальный лекторий как одна из форм музыкального просветительства в культурном пространстве нашей страны.
2. Живопись и музыка – проблема взаимодействия и взаимовлияния.
3. Музыкальные интересы А.С.Пушкина.
4. Музыка в жизни и творчестве И.С.Тургенева.
5. Музыкальные повести Паустовского.
6. «Анна Ахматова в музыке»
7. «Чюрленис: музыка, живопись, поэзия»
8. Музыка для детей композиторов XX века: Д. Шостакович.
9. Музыкальное искусство и математика (серийная музыка)
10. Музыкальное искусство и физика (светомызыка А.Н.Скрябина)
11. Музыкальное искусство и астрономия («музыка сфер»)
12. Музыкальное искусство и география (национальное своеобразие музыки разных народов)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. **Акбари, Ю.Б.** «Практическая организация концертной просветительской деятельности студентов в профессиональной подготовке бакалавра музыкального искусства» : учеб.пособие/ Владим. Гос. Ун-т имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2013. (библ. ВлГУ 30 экз.)
2. **Самсонова, Т.П.** Музыкальная культура Европы и России. XIX век: Учебное пособие. 1-е изд. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2016. – 400 с. – ISBN: 978-5-8114-2142-8.
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75543
3. **Кошман, Л.В.** История русской культуры IX – начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: 60x90 1/16. – (ВО: Бакалавр.). (п)ISBN 978-5-16-006060-6.
Режим доступа:
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222>
4. **Лозинская, В.П.** Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс]: монография / В. П. Лозинская. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. – 140 с. – ISBN 978-5-7638-2794-1. Режим доступа:
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492764>

б) дополнительная литература:

1. **Огаркова, Наталия Алексеевна** Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учебное пособие для вузов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» / Н. А. Огаркова; Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 63 с. – Библиогр. в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-1910-4 (Лань). – ISBN 978-5-91938-203-4 (Планета музыки). Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71782
2. **Огаркова, Наталия Алексеевна** Светская музыкальная культура в России XIX века: учебное пособие для вузов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» / Н. А. Огаркова; Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 63 с. – Библиогр. в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-1911-1 (Лань). – ISBN 978-5-91938-204-1 (Планета музыки). Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71781
3. **Высоцкая, Лариса Николаевна.** История музыкального искусства: учебное пособие / Л.Н. Высоцкая, В.В. Амосова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – Владимир:

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012. – 137 с. – Библиогр.: с. 119-134 – ISBN 978-5-9984-0255-5. (библ. ВлГУ 5 экз.)

4. **Векслер, Ю.С.** Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 24 с. – ISSN: 2227-8397. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23704.html>

5. **Акулова, Лариса Владимировна.** Музыка в русской культуре: монография / Л. В. Акулова; Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ). – Владимир: Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ), 2007. – 536 с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-5-87846-558-8. (библ. ВлГУ 6 экз.)

в) периодические издания

1. Журнал «Музыкальная академия».
2. Журнал «Музыкальная жизнь».
3. Журнал «Музыкант-классик».
4. «Музыкальный журнал».
5. Журнал «Старинная музыка».
6. Журнал «Музыка и время».
7. Журнал «Музыковедение».
8. Журнал «Музыкальное просвещение».
9. Газета «Музыкальное обозрение».

г) интернет-ресурсы

<http://arts-all.ru/>

<http://www.architime.ru/index.htm>

<http://www.citywalls.ru/>

<http://www.archandarch.ru/>

<http://www.arhitekto.ru/>

<http://smallbay.ru/grafica.html>

<http://urok-kultury.ru/>

<http://www.kino-teatr.ru/>

http://compling2.narod.ru/ssylki/s_kult.html

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран) для просмотра презентаций, слайдов, также в учебном процессе используются музыкальный центр, телевизор и DVD-проигрыватель.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» направленность (профиль) «Искусство и педагогика».

Рабочую программу составил:

К.ф.н., доцент

А.В. Данилова

Рецензент:

Зам. директора по УВР МБОУ №16

Никитаева А.А.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭИМО ИИХО

Протокол № 6 от 10.02.2015 года.

Заведующий кафедрой

Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИИХО

Протокол № 9 от 10.02.2015 года.

Председатель комиссии

Л.Н. УЛЬЯНОВА

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2015-2016 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 15.09.15 года

Заведующий кафедрой Зур - Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой Зур - Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____