

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г.Ашхотов
18 февраля 2015 г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
ПМ 02. МДК.02.02
Музейное и лекторское дело
по специальности
53.02.07 Теория музыки

Нальчик,
2015

Рабочая программа ПМ 02. МДК.02.02 **Музейное и лекторское дело** одобрена предметно-цикловой комиссией по специальности **53.02.07** Теория музыки

Протокол № 12

От «216» февраля 2054 г.

Председатель ПЦК /Богуцкая И.И./

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности: 53.02.07 Теория музыки

Разработчики:

Богуцкая И.И. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперты:

Карданова Ю.Б. преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.....	5
3. Объем дисциплины, вид учебной работы и отчетности.....	5
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).....	6
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	15
7. Методические рекомендации преподавателям.....	15
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	16
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.....	17

1. Цели и задачи дисциплины «Музейное дело»

цель:

- Ознакомить студентов с основными положениями методологии и методики музейного дела;
- Предоставить им общие сведения о музейных мероприятиях, их видах, дать представление о методике организации и проведения музейных мероприятий.

задачи:

- Дать общую картину развития музейной деятельности в современном обществе;
- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, умения общаться с музейными ценностями.
- Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии.
- Дать знания по основам экскурсоводческой деятельности,
- Дать навыки общения с аудиторией.
- Развивать навыки работы с историческими и литературными источниками.

«Лекторское дело»:

цель:

- Важнейшая цель – дать понимание, что педагог-музыкант начального звена – универсальный профессионал – историк музыки, теоретик, лектор-музыковед.

Основные задачи лектора-музыковеда – вести постоянно просветительскую деятельность, посредством слова и сопутствующих ему методик и приемов. Соответственно нужно овладеть различными приемами устной речи, ее жанрами и формами.

2. Требования к освоению содержания дисциплины

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового материала;

записи исполнения музыкальных произведений с использованием компьютерных технологий;

организационной работы в творческом коллективе;

репетиционно-концертной работы в творческом коллективе;

музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры;

выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров;

уметь:

делать компьютерный набор нотного текста в современных программах;

использовать программы цифровой обработки звука;

ориентироваться в частой смене компьютерных программ;

формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования;

делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации;

использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования;

формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастных групп;

выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над концертной программой;

вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи;

знать:

принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов;

характерные черты современного менеджмента;

цикл менеджмента;

базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в учреждениях образования и культуры;

основные стадии планирования;

основы взаимодействия с государственными и общественными организациями;

профессиональную терминологию;

способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;

- наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста;
- основы MIDI-технологий;
- специфику использования приемов актерского мастерства на концертной эстраде;
- основы сценической подготовки и сценической речи;
- особенности лекторской работы с различными типами аудитории.

Формируемые компетенции:

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1.	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.
ПК 2.2.	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности
ПК 2.3.	Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях образования и культуры.

ПК 2.4.	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.
ПК 2.5.	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
ПК 2.6.	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.
ПК 2.7.	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.
ПК 2.8.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Объем 48 ч.

Аудит.-32ч.

Самост.-16ч.

Вид отчета –зачет 7 семестр

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля Тематический план

<i>Индекс</i>	<i>Семестр</i>	<i>Наименов. дисциплины</i>	<i>Названия тем</i>	<i>Аудиторные часы</i>	<i>сам. раб. студ.</i>	<i>Макс. объем</i>
МДК 02.01	VI	Музейное и лекторское дело		32	16	48
			Музейное дело			
			Введение. Музей как социокультурный институт	2	1	
			Музей в парадигме античной культуры	2	1	
			Собирательство в средние века и последующие эпохи.	2	1	
			Частное коллекционирование. Становление музея. Развитие музеев мира.	2	1	
			История музейного дела в России.	2	1	
			Классификация и типология музеев.	2	1	
			Основные направления музейной деятельности.	2	1	
			Научно-исследовательская работа. Фондовая работа. Комплектование и учет муз. фондов.	2	1	
			Культурно-образовательная работа в музеях.	2	1	
			Лекторское дело			
			Введение «Слово о музыке» - Цели и задачи выступления.	2	1	
			Лектор-музыковед и особенности	2	1	

			риторики как необходимой составляющей для овладения техникой речи.			
			Жанры устного выступления. Вступительное слово к концерту. «Драматургия» - особенности построения. Аннотация.	2	1	
			Лекция- концерт, арт-сюжет.	2	1	
			«Презентация» как музыковедческое оформление концерта.	2	1	
			Аудитория, ее разновидности. Умение соответствовать ей.	2	1	
			Наиболее яркие представители лекторского дела.	2	1	

Виды учебной работы: лекция, семинар, практические задания.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Музей – как социокультурный институт.

Современный музей – своеобразная модель мира. Роль музея в образовании и воспитании человека в XXI веке. Музееведение – как научная дисциплина. Ее объекты – музей и музейное дело.

Предмет музееведения – изучение закономерностей накопления, сохранения, трансляции социальной информации посредством музейных объектов. Включение в предмет культурно-исторического аспекта. Возникновение и развитие музея как социокультурного института.

Тема 2. Музей в парадигме античной культуры.

Первые проявления интереса людей к различным предметам культуры. Расцвет протомузеного дела в эпоху античности (Греция и Рим)

Этимология слова музей – «мусейон» - museion – храм муз; museum - латинское. Музейоны – важнейшие центры интеллектуальной жизни древних греков. Ликей Аристотеля и его вклад в развитие протомузейной культуры. (собирательство А. Македонского).

Протомузейное коллекционирование в эпоху эллинизма. Александрийский музейон, Александрийская пинакотейка. Деятельность Птолемея I Сотера.

Пергамское царство Атталиды.

Частные и общественные собрания в эпоху Древнего Рима – К. Сулла, М. Сквавр, Г. Верес. А также Цицерон, Плиний (Младший), Поллион. Дактилиотеки - собрание гемм. Вклад в развитие собрания Помпея Великого и Митридата VI.

Две формы предмузейных собраний (храм и частные коллекции).

Тема 3. Собираательство в Средние века.

Собрания церковных сокровищ (V-XVII вв.) Кризис античного мира. Первые собрания памятников культуры при Карле Великом (XVIII в.) Храмовые сокровища – святые реликвии. Система христианских знаний.

Сокровища светских средневековых правителей.

Тема 4. Частное коллекционирование. Становление музея. Развитие музеев мира.

Представители частного коллекционирования.

Церковные и светские сокровищницы средневековья – как начало музейного коллекционирования.

Процесс становления музея как социокультурного института – в эпоху Возрождения.

Италия, Западная и Центральная Европа. (Медичи – Флоренция, Гонзага – Мантуя, Франциск I, Вильгельм IV фон Виттельсбах).

Галерея Уффици и ее значение в развитии музейного дела.

Открытие музеев в Швейцарии, Англии, Венеции, Франции.

Тема 5. История музейного дела в России.

Протомузейные формы коллекционирования. Москва – ботанические, собрания редких зверей и птиц, арсеналы – первые предпосылки для создания музеев.

Появление музеев в XVIII веке – деятельность Петра I. Кунсткамера – начало музейного дела в России.

Музеи военного исторического профиля.

Дворцовое коллекционирование. Монплезир в Петергофе – первая картинная галерея. Учебные музеи.

Возникновение провинциальных музеев.

Частное коллекционирование и его роль в пополнении музеев.

Формирование государственной музейной сети.

Развитие музейного дела в XX веке.

Тема 6. Классификация и типология музеев.

Вопросы классификации и типологии музеев – важнейшие проблемы музееведения.

Научная классификация музеев – система группировки по признакам.

Шесть систем классификации музеев.

Типология по общественному назначению:

- Научно-исследовательские музеи
- Учебные музеи
- Научно-просветительские музеи
- Детские музеи

Тема 7. Основные направления музейной деятельности.

Научно-исследовательская работа музеев. Ее задачи:

1. Изучение процессов, связанных с обработкой музейных коллекций.

2. Исследование музейных предметов как источников знаний.

3. Научно-исследовательская деятельность

Формирование новых знаний в области теории и методики сбора, хранения, обработки и использования музейных предметов.

Консервация – режим сохранности предметов.

Реставрация – восстановление облика предмета.

Публикации результатов научных исследований.

Экспозиция и выставка – результат научно-исслед. работы.

Тема 8. Научно – исслед. работа. Фондовая работа. Комплектование и учет музейных фондов.

Использование новых информационных технологий – дающих сведения о российском и мировом культурном наследии.

Понятие «фонда музея». Требования, которым должны отвечать музейные фонды. Направления фондовой работы в музее – сохранение, изучение и использование. Типы музейных предметов: письменные источники, изобразительные источники, фонические источники. Специфика работы с ними. Формирование и учет музейных фондов. Основные виды комплектования фондов: систематическое, тематическое, комплексное. Учет музейных фондов: учетная картотека, инвентаризация, активирование поступающих предметов. Сверка сохранности с учетной документацией.

Тема 9. Культурно-образовательная работа в музеях.

Культурно-образовательная деятельность – одно из ведущих направлений музейной работы. Десять базовых форм такой работы: экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, заседания:..) клуб (кружок, студия), конкурс, встреча с интересными людьми, концерт, праздник, историческая игра.

Лекторское дело

Тема 10. Введение. «Слово о музыке».

Цели и задачи выступления. Усиление удельного веса разговорной культуры в жизни современного общества. Значимость «слова» - будь то ознакомление публики с избранной темой, либо настройка на особый лад перед прослушиванием...

Необходимость мастерства ведущего.

Тема 11. Лектор-музыковед и риторика как необходимая составляющая для овладения техникой речи.

Выступающий и аудитория. Вопросы цели, логики и композиции словесного выступления.

Отношение к аудитории.

Построение речи по законам риторики – риторического *dispositio*.

1. *exordium* - яркое начало – привлечь внимание.
2. *narratio* – сообщение, разъяснение смысла.
3. *propositio* – изложение главной мысли.
4. *confutatio* – введение «контрдействия», оживление речи – введение цитат, прямой речи, диалога...
5. *confirmatio* – «искусное закрепление сообщения».
6. *peroratio* – заключение речи.

Тема 12. Жанры устного выступления.

Вступительное слово – перед концертом, спектаклем, музыкально-театральных программ. По смыслу это часто вариант аннотации, которая

должна подготовить к восприятию музыки. Значимость вступит. слова, включение оценочного и проблемного аспектов – включение театрального элемента. Опора на риторич. dispositio.

Особенности аннотации – как вида выступления. Привлечение словесной и изобразительной наглядности.

Тема 13. Лекция-концерт. Арт-сюжет.

Слагаемые лекции-концерта. Необходимость учета характера темы, сюжета, программы, динамики мероприятия.

Монографические темы и их освещение. Дополнительные средства активизации внимания слушателей. Тематические концерты и их оформление.

Знания риторического dispositio – цитата – вопрос или сообщение, захватывающее внимание, утверждение важности предстоящего – сенсационное заявление, затем развитие темы.

Арт-сюжет– может включать театрализованные сценки на любую ситуацию темы; будь то история создания произведения, исполнения его и т. д. Этот жанр всегда активизирует внимание слушателя.

Тема 14. «Презентация» - как музыковедческое оформление концерта.

Реализация в презентации интерактивного формата. Возможности презентации. Воздействие электронных методических ресурсов на любую аудиторию. Создание сценарного, режиссерского контура. Подбор иллюстраций, текстов – информационных «объектов».

Тема 15. Аудитория и ее разновидности. Умение соответствовать ей.

Значимость коммуникативной стороны творчества для всех художественных сфер.

Основные группы (условные) аудитории:

- музыканты-профессионалы
- просвещенные любители музыки
- просто любители музыки
- музыкально несведущая аудитория
- детская аудитория – младшие, старшие.

Чувство контакта с адресатом-слушателем.

Подбор средств художественной выразительности, специфический для каждой слушательской группы.

Тема 16. Наиболее яркие представители лекторского дела.

Выдающиеся представители профессионально владеющие «словом и музыке»: А. Г. Рубинштейн, ...Луначарский, И. Соллертинский, И Андроников, ...Каратыгин, Б. Асафьев...Св. Бэлза.

Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля. Критерии оценки.

Для контроля соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям к уровню освоения дисциплины проводятся текущая, промежуточная, итоговая аттестация. В задачи контроля входит объективная характеристика знаний, умений и навыков обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются следующие виды отчетности:

Устный опрос - должен соответствовать тем знаниям, которые представлены в лекционном и учебном материале. Студент должен свободно ориентироваться в учебном материале, использовать знания в различных

дидактических ситуациях. Возможен фронтальный опрос, требующий большой активности и внимания.

Практическая работа – при посещении того или иного музея обучающийся предоставляет отчет о его фондах, экспозиционном материале, формах учета экспонатов, просветительской работе.

В лекционном деле практическая деятельность является главным критерием оценки промежуточного и итогового контроля. Студент должен продемонстрировать владение основными жанрами и формами устного выступления. Оценивается умение отбирать наиболее яркий материал, компоновать его в соответствующую форму (риторическое *dispositio*), умение ярко преподнести, проявляя определенный артистизм, владение грамотной речью, приспособленной для любой аудитории, умение «оторваться» от текста.

Итоговая оценка.

тестирование – умение в краткий (ограниченный) срок ответить на вопросы, проявляя при этом определенную эрудицию.

Написание рефератов – тоже определенная форма отчетности, развивающая мышление, самостоятельную исследовательскую работу студентов.

Вид итогового контроля – ОЦЕНКА.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Материал предметов «Музейное и лекторское дело» углубляет и расширяет познания студентов в области «Организационной деятельности (МДК 02.01) и музыкально-просветительской творческой деятельности (МДК 02.02). Знания, полученные на смежных дисциплинах (история, обществоведение, история мировой художественной культуры, музыкальная литература и др.) используются при изучении данной дисциплины. Знания и навыки, полученные студентами, нацелены на дальнейшее изучение,

практическое применение в изучении дисциплин данного профессионального модуля и в практической деятельности.

Полученные знания позволяют студенту самостоятельно решать вопросы профессионального характера и в области музейного дела и лекторской практики.

6. Материально – техническое обеспечение дисциплины

- Материально – техническое обеспечение дисциплины можно считать удовлетворительным. Работа со студентами обеспечена иллюстрациями на СД, т.е. аудитория оборудована муз. центром, телевизором, DVD – проигрывателем, в компьютерном классе возможно использовать интернет-ресурсы, наличие проектора расширяет возможности интерактивного обучения.

- Библиотечный фонд позволяет ознакомление с учебной, музыковедческой литературой. Кроме того библиотечный фонд имеет в наличии богатый фонд литературы и альбомов по искусству.

- Кроме того студенты имеют возможность пользоваться услугами Национального краеведческого музея Кабардино-Балкарии и музея изобразительных искусств им. Ткаченко.

7. Методические рекомендации преподавателям

Преподавание данной дисциплины должно преследовать следующие конкретные цели:

- Ознакомить студентов с задачами и общей организацией музейного дела и лекторской деятельностью;

- Методическими советами оказывать помощь студентам в организации их работы;

- Дать списки основной и дополнительной литературы;

- Обратить внимание на важнейшие моменты в организации музейного дела, музыкально-просветительской деятельности;
- Изложение теоретического материала необходимо связывать с практической работой;
- Организовать посещение и ознакомление с работой городских музеев, их фондами, формами просветительской работы;
- Постоянно обеспечивать студентов концертно-творческой работой.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Работа студента над курсом предмета «Музейное дело» начинается с прослушивания цикла лекций, изучения необходимой и дополнительной литературы.

Лекции необходимо конспектировать, соблюдая четко план изначального материала. Возникшие вопросы можно разрешать по ходу урока и на консультации у преподавателя.

- Самостоятельную работу студенты начинают с изучения конспекта, соответствующих глав учебника, находят подтверждение в интернет-ресурсе, находя те или иные музеи мира, знакомясь с их особенностями.

- Изучаемую литературу можно рекомендовать конспектировать, выделяя главное и формулируя его своими словами, что позволяет глубже и полнее осмыслить материал. Следует использовать такие приемы как сравнения, сопоставления.

- Конспектировать лучше сжато, внося в конспекты наиболее важный материал.

- Можно рекомендовать, так называемый, тезисный конспект.

- Можно предложить студентам написать реферат по музееведению.

Это полезная самостоятельная исследовательская работа студентов.

- По лекторскому делу студенты работают в основном самостоятельно, готовясь к концертам, презентациям, осваивают разные формы и жанры устного выступления.

- Выступление необходимо написать, собрав необходимый материал из различных источников, опираясь на знакомое риторическое *decoratio*. Далее материал запоминается наизусть до полной свободы его интерпретации. Необходимо отработать перед зеркалом жестикуляцию, мимику. Так поступали многие великие мастера слова.

9. Перечень основной, учебной, методической, музыковедческой литературы

1. Основы музееведения. Учебное пособие/ ред. Э.А. Шулёпова
2. Ноль Л.Я. Информационные технологии в деятельности музея. М. 2007
3. Музейное дело в России/ под ред. М.Е. Каулен, И.М. Косовой, А.А.Сундуковой./ М. 2003
4. Мысикова О.В. Музеи мира. Учебное пособие. М. Наука 2002
5. Литвинов О.В. «Практика современной экспозиции». М. 1989
6. Овсянникова С.А. «Частное собирательство в России в XVII-XVIII веках». М. 1961
7. Поляков Т.П. «Как делать музей?» М. Наука 2002
8. Музейная экспозиция. Теория и практика. Сб. науч. трудов/ред.-сост. Майстровская М.Т. М. 1997
9. Малицкий Г.Л. Основные вопросы музейного дела в России. М. 1964
10. Гужова Л.Г., Мягтина Н.В., Черничкина В.А, Олейник Н., Кириллова Л.В. «Музееведение». Учебное пособие. Вл-р 2010
11. Новицкая Т. «Слово о музыке» в свете риторики. Сб. статей/ сост. А Тхонова/ «Как преподавать муз. лит-ру» М. 2007
12. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. СПМ. Краснодар 2006
13. Тараева Г. Компьютер и инновации музыкальной педагогике» т. 2. М.2007
14. Каратыгин В.Г. Избранные статьи. М., 1965
15. Курышева Т.А. «Диалоги о музыке перед телекамерой» М. 2007
16. Цукер А.М. Массовая музыка и академическое музыкознание. Ростов – н/Д. -2003
17. Асафьев Б.В. Мысли и думы// Советская музыка 1983 №2
18. Выготский Л. Психология искусства. М. 1984
19. Селицкий А. Музыковедение-океан возможностей. Ростов – н/Д – 2010
20. Соллертинский И. Критические статьи. Л., 1963
21. Генина Л. Музыка и критика: контакты. М., 1962
22. Ираклий Андроников М.1975