

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

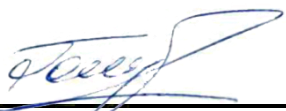
Рабочая программа дисциплины Сценическая подготовка творческого проекта

Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.С. Базиков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор программы:

Д.В.Волков, старший преподаватель кафедры
«Национальные инструменты народов России»

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Сценическая подготовка творческого проекта» является воспитание профессиональных музыкантов-исполнителей на национальных инструментах, обладающих навыками управления и организации коллективно-творческой деятельности инструментально-певческого коллектива для дальнейшей работы с целью сохранения и развития фольклорных национальных традиций народов России.

Задачами дисциплины является:

- развитие творческой личности руководителя как лидера общего коллективного действия;
- формирование практического знания о путях достижения поставленной цели;
- поиск путей оптимизации творческой активности инструментально-певческого коллектива;
- отношение к репертуару как важной части общего творческого проекта;
- определение перспективных целей как важное условие творческого развития коллектива;
- поиск способов достижения искомого практического результата в организации коллективно-творческой работы;
- создание творческого микроклимата в процессе организации репетиционно-концертной деятельности;
- поиск особой художественно-стилевой модели в творческом самоопределении коллектива.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Сценическая подготовка творческого проекта» выпускник профиля «Национальные инструменты народов России» должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества;– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;– принципы поиска методов изучения музыкального произведения; терминологическую систему;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские проблемы;– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;– формировать и аргументировано

	<p>отстаивать собственную позицию по различным проблемам;</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в различных композиторских техниках. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования.
<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;

	<ul style="list-style-type: none"> – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ПК-5. Способен организовывать, готовить и проводить концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – принципы организации концертных музыкально-инструментальных мероприятий.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – навыком проведения концертных музыкально-инструментальных мероприятий.
ПК-9. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры).	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – специфику работы на различных сценических площадках;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - формировать идею просветительских концертных мероприятий;
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского

	концертного мероприятия.
--	--------------------------

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины «Сценическая подготовка творческого проекта» составляет 4 зачетные единицы, включая в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу студента, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение одного семестра 4 года обучения (8 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы аттестации (по семестрам)
			зачет
Общая трудоемкость	4	144	8
Аудиторные занятия		14	

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание дисциплины «Сценическая подготовка творческого проекта» определяется спецификой инструментально-певческих традиций при игре на русских национальных инструментах «гусли звончатые» и «русская гармонь», тесно связанных с традициями фольклорной музыки.

Раздел I. Организационно-практический:

планирование коллективно-творческой работы;

определение перспективных целей как стратегии и тактики коллективно-творческой деятельности;

совершенствование форм и методов работы с инструментально-певческим коллективом;

стимулирование творческой активности исполнителей.

Раздел II. Режиссёрско-постановочный:

ощущение пространства, атмосферы студии или сцены;

знание основ вокально-хоровой и инструментально-коллективной работы;

интерпретация как средство реализации художественно-творческой задачи;

драматургия в единстве текста и музыкального его воплощения.

Раздел III. Аналитическо-практический

Работа над произведением - изучение партитуры:

Музыкально-теоретический анализ, вокально-хоровой анализ, коллоквиум, письменная аннотация.

Тематический план.

7 семестр

а) подбор материала концертной программы;

б) аранжировка для концертного состава;

в) определение исполнительских форм средств музыкально-сценического воплощения;

г) разработка сценарного плана;

д) анализ драматургии песен;

е) хореографический рисунок;

ж) составление плана музыкально-сценической работы.

8 семестр

- а) игра на инструменте;
- б) пение вокальных партий;
- в) планирование репетиционной работы;
- г) проведение и анализ репетиций;
- д) постановочная (сценическая) работа;
- е) организация и проведение концерта.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации.

Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, проводимые преподавателем во время семестра, для регулярной проверки теоретических знаний и практических навыков работы с инструментально-певческим коллективом, художественно-технического уровня подготовленной программы и формирования профессиональных компетенций.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом в форме экзамена при полном освоении обучающимися данной учебной дисциплины в конце 8 семестра. Экзамен проводится в форме устной защиты курсовой работы, содержащей партитуры и аннотацию инструментально-певческой программы.

4.3. Репертуарные требования к Государственной итоговой аттестации

Программа на Государственную итоговую аттестацию состоит из ансамблевого исполнения подготовленных студентом разножанровых инструментально-певческих произведений, объединённых в программу продолжительностью 12-20 минут. Программа представляет собой музыкально-сценическую композицию, объединённую единым сюжетом, заданной темой, показом определенной региональной или исторической традиции.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, учебно-методической литературы для формирования компетенций по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

- 1) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 2) Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05367-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие —

Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.

2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. — Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72098>.

3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово :

КемГИК, 2016. — 235 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79358>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Для проведения занятий по дисциплине «Сценическая подготовка творческого проекта» необходимо наличие национальных музыкальных инструментов народов России, просторных учебных аудиторий для групповых занятий, оснащенных мебельным оборудованием (столы, стулья), фортепиано и нотными пультами.

Для подготовки к занятиям необходимы: укомплектованный отдел нотной библиотеки, читальный зал библиотеки, аудитории с компьютерами, подключение к сети интернет, кабинет слушания музыки, техническая аппаратура для прослушивания и просмотра аудио и видеозаписей, наличие звуковой фонотеки.

Образовательная организация должна быть обеспечена условиями для хранения, обслуживания и ремонта национальных инструментов народов России. Для прохождения обучающимися текущих и промежуточных аттестаций в образовательной организации необходимо наличие концертных залов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Освоение студентом учебной дисциплины «Сценическая подготовка творческого проекта» позволяет стать профессиональным музыкантом в области музыкально-фольклорного искусства национальных традиций России, обладающим необходимым объемом теоретических знаний и практических умений в области руководства инструментально-певческим коллективом для дальнейшей творческой работы в этом направлении.

Критерием теоретического владения предметом является умение свободно пользоваться специальной терминологией и знаковой лексикой. Практическое владение предметом предполагает работу с партитурами разного уровня сложности; умение донести до коллектива многоплановость и глубинность содержания народных песен; способность своим практическим примером обучать коллектив той или иной манере пения и игры (включая традиционные областные инструментально-певческие манеры); организовать работу коллектива по подготовке концертной программы различного уровня сложности и тематической целесообразности.

Занятия по курсу «Сценическая подготовка творческого проекта» имеют практический характер. Освоение студентами теоретического материала (терминологии,

знаковой лексики, особенностей взаимодействия с коллективом и пр.) проходит в процессе работы с инструментально-певческим коллективом, при ознакомлении с нотными материалами по предмету, при работе с разного рода словарями и справочниками. Своеобразие данного предмета в том, что он аккумулирует в себе достижения по всем дисциплинам специального цикла и, кроме того, стимулирует процесс обучения.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью образовательного процесса. В самостоятельной работе студент закрепляет теоретические знания и практические навыки, полученные на занятиях с ведущим преподавателем по изучению данной учебной дисциплины, осваивает поэтическое и музыкальное содержание изучаемых произведений, закрепляет навыки пения при игре на музыкальном инструменте и выучивает мелодические партии вокальных произведений.

Для приобретения профессиональных компетенций студент обязан самостоятельно проводить аналитическую работу музыкального произведения по разбору жанровой, стилиевой принадлежности, вокально-технических, ритмических, интонационных и других исполнительских трудностей, ладомелодических и гармонических особенностей. Необходимо прослушивать и просматривать образцы традиционной инструментально-певческой музыки как ориентир и эталон для личностного исполнительского роста и совершенствования профессионального мастерства в области инструментально-певческого искусства.

Самостоятельная работа студента требует:

- повседневно вести самостоятельные занятия по выполнению домашних заданий педагога;
- выполнять по заданию педагога технические операции, как для своего инструмента, так и для голоса;
- конспектировать и запоминать методический материал, объясняемый педагогом;
- изучать методическую литературу в области инструментально-певческого ансамблевого исполнительства;
- слушать и анализировать лучшие образцы инструментально-певческой музыки различных эпох, жанров и стилей;
- посещать концерты по данному направлению подготовки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной задачей педагога по дисциплине «Сценическая подготовка творческого проекта» является развитие творческой инициативы обучающихся и их собственного художественного мышления.

В процессе подготовки и непосредственно проведения репетиции студенты формируют по репертуарный план с учётом объединения песен в комплексно-сценические блоки, поскольку это облегчает освоение студентами традиционных стилей и манер пения; учатся проводить репетиции по партиям или составам, делать литературный, музыкально-теоретический и вокально-хоровой, инструментально-ансамблевый и инструментально-певческий анализ произведения (особое внимание уделяется специфике трудностей координации пения-декламации и игры на инструменте и методике их преодоления); добиваются знания студентами на память всех голосов партитуры (вокальных и инструментальных); разрабатывают и реализуют репетиционный план; ведут организационную работу (качественная подготовка инструментальных и певческих партий, партитур, демонстрация характерных стиливых особенностей и др.). По окончании репетиции преподаватель анализирует работу студента и дает рекомендации к следующей репетиции.

Преподавателю необходимо создать у студентов мотивацию к освоению курса «Сценическая подготовка творческого проекта», сформировать у них профессиональные знания в данной области, сформировать у студентов профессиональные компетенции, связанные с умениями изучать и систематизировать специальную литературу, последовательно развивать творческие способности студентов.

Образовательные технологии включают в себя проблемный метод к изложению материала, самостоятельную работу студентов, этюды и метод публичных выступлений.