

Рабочая программа практики
Исполнительская практика

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»

Направление подготовки
53.04.05 Искусство

Профиль
Дирижирование оперным и симфоническим оркестром

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

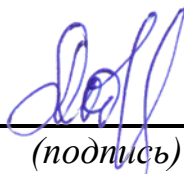
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Зива

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Соловьев А. А., доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования РАМ им.
Гнесиных

I. Цель и задачи практики

Цель исполнительской практики - развитие и углубление навыков интерпретирования партитуры, воплощения дирижёрской концепции в рамках репетиционной и концертной работы, совместного музицирования в условиях репетиционной работы и концертного исполнительства. Исполнительская практика – одна из дисциплин, активизирующая профессиональные знания студента и способствующие его дальнейшему развитию и творческому росту.

Задачи практики:

- усовершенствовать навыки мануального управления;
- реализовать приобретённые в специальном классе навыки управления в условиях разнообразного по стилю репертуара;
- расширить общий музыкальный кругозор и эрудицию студентов посредством практического ознакомления с сочинениями различных исторических эпох;
- расширить репертуар начинающих дирижёров;
- развить слуховые навыки студентов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь:

	<ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ПКО-1. Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей,</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; <p><i>Уметь:</i></p>

<p>эпох и представлять ее результаты общественности</p>	<ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2. Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.
<p>ПК-3 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией

III. Объем практики, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения (1 – 6 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	-	6
Аудиторные занятия		-		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание дисциплины

Исполнительская практика способствует совершенствованию навыков организации репетиционного процесса и концертных выступлений, развитию и углублению навыков дирижирования оркестром, формирования исполнительской интерпретации, умения убедительно воплотить авторский замысел и собственную концепцию.

Занятия исполнительской практикой данного вида помогают приобретению и совершенствованию:

а) навыков планирования и проведения репетиционного процесса: умения планировать и грамотно организовывать репетиционный процесс, навык проведения оркестровых репетиций, репетиций с отдельными группами оркестра, а также другими участниками процесса музицирования; умения адекватно реагировать на проблемы в звучании оркестра и находить наиболее эффективные приёмы для их устранения; навыков работы с нотами оркестровых партий (корректирование текста, расстановка штрихов и прочее);

б) дирижёрских навыков: управление симфоническим оркестром, его группами и отдельными партиями, солистами-инструменталистами и вокалистами, при наличии возможности – оркестром и хоровым коллективом; установление баланса между всеми участниками ансамбля; работа над строем и ансамблем оркестра. Также происходит развитие профессиональных способностей начинающих дирижёров: активизируется острота мелодического и гармонического слуха, развивается чувство ритма, совершенствуются навыки управления оркестром, ансамблирования, слышания голосов исполняемых партитур внутри оркестровой фактуры

В ходе работы над данным видом практики студенты должны не только освоить новый для себя репертуар, включающий сочинения разнообразных музыкальных стилей и композиторских техник, но и получить представление о профессиональной организации репетиционного процесса. Концертные выступления особенно необходимы в рамках практики, поскольку они формируют специфический навык организации и проведения концертов, углубляют, расширяют и закрепляют полученные в ходе практики навыки и умения.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формами текущей и промежуточной отчетности студента являются зачет экзамен (5 семестр), на которых выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

Примерные требования:

- Активность и качественная работа в ходе прохождения практики в течение семестра;
- Выработка и углубление навыка планирования и проведения оркестровых репетиций;
- Выработка и углубление навыка общения с артистами коллектива;
- Выработка и углубление навыка общения с музыкантами разных специальностей;
- Наличие прогресса в развитии навыков организации и проведения репетиционного процесса, а также концертных выступлений.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name
2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name

б) Дополнительная литература

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name
2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>
3. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012_ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

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).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу студента, осуществляемую под руководством и контролем преподавателя. Проведение репетиций с оркестром может проходить как при непосредственном участии преподавателя, так и самостоятельно.

Важнейшей составляющей успешного освоения дисциплины является изучение корпуса основной и дополнительной рекомендованной литературы, а также опыта репетиционной и концертной деятельности ведущих мастеров музыкального искусства современности различных специальностей. В связи с этим учащимся необходимо уделить особое внимание анализу

специальной литературы, рассматривающей данную проблематику, посещению разнообразных концертных программ, открытых репетиций.

Рекомендуется также просмотр видеоматериалов, связанных с проведением репетиций и концертных выступлений ведущими дирижёрам.

Одной из эффективных форм работы является совместный просмотр и обсуждение подобных записей в рамках данного вида практики, а также в свободное время с коллегами.

2. Организация самостоятельной работы

В основе самостоятельной работы предполагается деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на моделирование реальных ситуаций, которые могут возникать в профессиональной деятельности. Студенты должны готовить себя к преодолению проблем в профессиональной деятельности, для чего потребуется постоянно проявлять творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретных дисциплин.

Самостоятельная работа в ходе данной практики делится на 2 вида:

1) самостоятельная подготовка и планирование репетиционного процесса и концертных выступлений

2) самостоятельная репетиционная и концертная работа.

Необходимо относиться открыто и творчески к поддержке педагога, ведущего практику, его контролю. В случае необходимости рекомендуется прибегать к помощи педагога по собственной инициативе.

Основная цель самостоятельной работы студентов в ходе данного вида практики заключается в закреплении и осмыслении знаний и навыков, полученных при изучении цикла специальных дисциплин, а также в интенсивном поиске и отборе новой информации, способной помочь при решении актуальных проблем организации и реализации собственного исполнительского творчества.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Исполнительская практика - важный раздел учебной практики, обеспечивающий развитие и совершенствование профессиональных навыков студента, которые получают им в ходе изучения цикла специальных дисциплин. В ходе изучения данного вида практики у студента формируется, прежде всего, специфический навык планирования, организации и проведения репетиционной работы, а также концертных выступлений. Концертные выступления перед разнообразной по составу аудиторией благотворно влияют на профессиональные качества студента, воспитывают стабильность концертного исполнения, свободу сценического поведения, артистизм при воплощении художественно-сценических задач.

В процессе работы преподаватель помогает студенту сформировать план самостоятельной работы с оркестром с учётом особенностей учащегося, а также организовать репетиционный процесс и концертное выступление.

По возможности следует организовывать как можно большее количество концертных выступлений, помимо одного обязательного в конце семестра. В ходе дополнительных концертов можно формировать программу из наиболее удачно звучащих сочинений, а также включать в программы выступления начинающих дирижёров, хорошо проводивших репетиционную и концертную работу с оркестром, добившихся высоких художественных результатов.

Особое внимание необходимо уделять вопросам гармоничного развития творческого мышления студента и его организационных способностей, выработки научного подхода к проблемам исполнительства в русле новейших достижений в данной области, а также активного участия концертной жизни.

Среди основных рекомендуемых видов самостоятельной работы назовём ознакомление студентов с новейшими научно-методическими изданиями в области оркестрового исполнительства, организацию посещений репетиций и выступлений профессиональных музыкальных коллективов современности.

При оценке успеваемости студента педагогу рекомендуется учитывать работу учащегося в ходе репетиционного процесса, а также наличие прогресса в развитии студента как музыканта.