

Рабочая программа практики
Исполнительская практика

Основная профессиональная образовательная программа
«Этномузыкология»

Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Этномузыкология

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

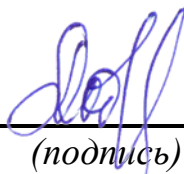
(подпись)

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)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Л.М. Белогурова

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Власова С.Ю., доцент кафедры этномузыкологии РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Исполнительская практика» является подготовка специалиста к исполнительской и организационно-творческой работе с фольклорным ансамблем (профессиональным, любительским), ориентированная на представление аутентичных народных традиций в рамках современных культурных мероприятий.

Задачи курса:

- совершенствование навыков организации и проведения сценических выступлений разного типа – лекций-концертов, театрализованных спектаклей, музыкальных концертов, творческих проектов с использованием аудиовизуальных технологий, экспериментальных проектов;
- углубление опыта в области концертно-сценической деятельности; повышение уровня исполнительской культуры;
- составление программ для концертных выступлений разного типа; гармоничное согласование содержательных смыслов традиции со сценической формой воплощения в современной культурной ситуации;
- развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу.

Курс относится к циклу специальных дисциплин и системно связан с практическими занятиями по дисциплине «Фольклорно-этнографический ансамбль», преемственно связан с аналогичными программами бакалавриата. В рамках курса магистр совершенствует свои знания и методы работы в исполнительской и организационно-творческой деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1 Способен руководить профессиональными и учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями)	<i>Знать:</i> - региональные и локальные певческие традиции и исполнительские стили в их этнокультурном разнообразии;
	<i>Уметь:</i> - добиваться высокого качества воссоздания образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме;
	<i>Владеть:</i> - методами работы с фольклорным ансамблем; - навыками сценической постановки концертной программы.
ПКО-2 Способен овладевать разнообразными в этнокультурном отношении традиционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого), добиваясь этнографической достоверности и свободного воспроизведения различных певческих стилей, хореографии и	<i>Знать:</i> - разнообразные методы освоения традиционных форм фольклорного исполнительства.
	<i>Уметь:</i> - исполнять в этнографически достоверном виде образцы музыкального фольклора, передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности;
	<i>Владеть:</i> - разнообразными методами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) с

инструментальной музыки	сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций.
ПКО-3 Способен осуществлять подбор репертуара, разработку и постановку концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов, проявляя индивидуальное мастерство в выборе художественного решения и выстраивании драматургии	Знать: - методы и формы постановки концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов;
	Уметь: - определить художественную концепцию и разработать драматургическую основу программы; - осуществить постановку концертных программ с профессиональным и учебным составами фольклорного ансамбля;
	Владеть: - навыками руководства профессиональным и учебным творческим коллективом (фольклорным ансамблем).
ПКО-4 Способен планировать, организовывать и проводить концерты, фестивали, смотры, разнообразные творческие мероприятия с целью актуализации (популяризации) нематериального культурного наследия, повышения его роли в обществе	Знать: - задачи, способы и разнообразные формы актуализации нематериального культурного наследия в современных условиях;
	Уметь: - планировать, организовать и провести творческое мероприятие, направленное на решение задач актуализации нематериального культурного наследия;
	Владеть: - методами и навыками планирования, организации и проведения творческих мероприятий, направленных на решение задач актуализации нематериального культурного наследия.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2
Аудиторные занятия		-	

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Концертно-исполнительская практика в современном социокультурном и культурологическом контексте.

Типы и виды концертных выступлений, специфика их задач и творческие возможности. Современное состояние концертно-исполнительской практики в области народного творчества в России.

Творческие проекты, связанные с фольклорным исполнительством за последний период: тенденции и перспективы. Анализ творческих проектов ведущих фольклорно-этнографических и фольклорных ансамблей России: тип проекта, оценка качества сценария, роли музыкально-фольклорных жанров, уровень реализации замысла, мастерство воплощения, отличительные особенности и «почерк» каждого коллектива.

Характер деятельности различных общественных и государственных организаций. Активизация сферы освоения певческих традиций на уровне региональных программ сохранения и развития основ народной традиционной культуры.

Тема 2. Концертное выступление: репетиционный и организационно-творческий этап.

Путь от творческого замысла до его воплощения. Фольклорно-этнографические материалы и возможности использования форм традиционной культуры в современной практике. Навыки гармоничного согласования фольклорно-этнографической сущности традиции со сценической формой воплощения в современной культурной ситуации.

Формирование навыков организации и проведения сценических выступлений разного типа – лекций-концертов, театрализованных спектаклей, музыкальных концертов, творческих проектов с использованием аудиовизуальных технологий, экспериментальных проектов.

Составление сценарных планов: основные разделы, форма, обсуждение в рамках коллектива, распределение творческих функций на каждом этапе воплощения замысла.

Репетиционный этап: постановка задачи, план репетиций, групповая и индивидуальная работа, работа с ведущими отдельных частей проекта, тренинги.

Организационная подготовка выступления: оценка возможностей концертной площадки и технических средств, задействованных в проекте. Оценка акустических особенностей выступления, корректировка проблем, связанных с акустикой. Репетиции в сценических условиях.

Деятельность по продвижению информации о проекте в печатных СМИ и медиа-пространстве.

Тема 3. Концертное выступление: оценка итогов, работа над ошибками, постановка перспективных задач.

Развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу. Разбор состоявшегося выступления: соответствие замысла его реализации, оценка качества исполнения, естественности и яркости сценического воплощения.

Просмотр видеозаписей своего выступления, анализ достижений и ошибок коллектива в целом и каждого участника в отдельности. Оценка соответствия исполнения основным фольклорно-этнографическим стилевым особенностям музыки устной традиции. Постановка задач на перспективу и выработка рабочего плана решения возникших трудностей.

Тема 4. Творческая деятельность вне сцены. Творческие проекты в медиа- и Интернет-пространстве.

Роль и значение вне-концертных творческих проектов в жизни фольклорного коллектива. Виды и типы таких проектов в современном культурном контексте.

Творческие возможности интерактивных мероприятий. Импровизационная «фольклорность» современных инновационных проектов – флэш-мобов, перфомансов, вечеров танцев и пр. Принципы их подготовки и условия успешной реализации.

Организационно-творческая деятельность по проведению праздников, творческих мастерских и конкурсов, курсов повышения квалификации и проч. Характер планирования,

разработка Положения, сотрудничество с государственными и общественными организациями.

Творческие проекты в медиа- пространстве. Прямые трансляции творческих мероприятий. Основные порталы, связанные с традиционной народной культурой и ее пропагандой. Соблюдение авторских и смежных прав в пространстве СМИ и Интернета. Теле- и кинопроекты: специфика работы.

Тема 5. Организация и проведение фольклорных фестивалей.

Организационно-творческая деятельность по проведению фестивалей. Типы фестивалей с точки зрения содержания, мест и времени проведения. Фольклорные фестивали и фестивали с включением народной (фольклорной) тематики. Фестивали-конкурсы. Планирование, разработка Положения о фестивале, сотрудничество с государственными и общественными организациями, частными спонсорами. Деятельность по продвижению информации о фестивале в печатных СМИ, интернет и медиа- пространстве.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля являются контрольные занятия, на которых бакалавр отчитывается о своей концертной практике – как студенческой ансамблевой, так и сольной.

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена во 2-м семестре. Экзамен представляет собой:

- исполнение фольклорно-этнографической программы;
- отчет о подготовке и организации фольклорно-этнографической работы;
- предоставление подготовительных материалов к фольклорно-этнографической программе (на выбор): анонс для СМИ, вступительное слово, создание афиша, программка для зрителей, взаимодействие с медиа-сферой и печатными СМИ.

Студент-магистр может реализовывать или участвовать в реализации различных по типу мероприятиях, частью которых является исполнение фольклорно-этнографической программы:

- а) интерактивная встреча;
- б) праздничное гуляние;
- в) лекция-концерт;
- г) концерт фольклорно-этнографических коллективов;
- д) фольклорно-театральный проект (спектакль);
- е) профессиональная аудиозапись фольклорно-этнографических программы (CD-диск).

В конце 2-го семестра студент организывает исполнение фольклорно-этнографической программы и представляет на экзамен характеристику одного из организованных и проведенных им концертных проектов (анонсирование события, вступительное слово к программе, программки для зрителей, проект афиши, результаты пост- концертного мониторинга и т.п.).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.:

- Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>
2. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.

б) Дополнительная литература

1. Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>
2. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы студентов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45966/#2>
3. Гарипова Н.М. Развитие креативности в процессе аналитико-слуховой музыкальной деятельности // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2009. № 2. С. 218-221 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294044>.

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 вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на практическую профессиональную подготовку учащихся.

Исполнительская практика заключается в реализации различных творческих проектов, каждый из которых содержит три этапа: репетиционный (организационно-творческая подготовка), исполнительский (реализация проекта), оценочный (анализ прошедшего выступления).

Задача магистра состоит в том, чтобы научиться четко осознавать функции, цели и задачи каждого готовящегося выступления (проекта) - как с точки зрения коллектива в целом, так и с точки зрения личного творческого вклада. В зависимости от своей функции в конкретном проекте – исполнителя, организатора (менеджера), художественного руководителя – учащийся должен выработать индивидуальный творческий план действий, придерживаться его, сделать оценку успехов или недостатков в его реализации.

Составление индивидуального плана происходит самостоятельно, с дальнейшей консультацией у педагога и руководителя данного проекта, после чего вносятся, при необходимости, коррективы. Индивидуальный план студента должен быть согласован с общим (коллективным) планом, который составляет руководитель проекта. Если студент выступает в роли художественного руководителя проекта, то он составляет также общий коллективный (общий) план работы и участвует в корректировке индивидуальных планов других участников. Это позволяет учащимся приобрести необходимые навыки для будущей самостоятельной эффективной организационно-творческой деятельности.

По завершении проекта обязательным является его анализ, осуществляемый по видео- и аудио- записям, сделанным во время выступления (реализации), который сначала должен быть сделан самостоятельно, а затем уточнен и скорректирован во время коллективного

обсуждения под руководством педагога.

2. Организация самостоятельной работы

Характер самостоятельной деятельности студента зависит от его роли в проекте, порученных ему функций и имеет свои особенности на каждом этапе реализации.

Если студент выступает в качестве художественного руководителя проекта, его индивидуальный план должен включать разработку творческой концепции, общий план реализации проекта с распределением функций между участниками (студентами), подбор материалов, написание сценарного плана и т.п. Осуществление всех этих организационно-творческих действий происходит со значительной долей самостоятельности, под руководством преподавателя.

Магистр может подготовить музыкально-этнографическую программу по выбранной им тематике, основываясь на опубликованных или экспедиционных материалах аутентичного фольклора и рассчитанную на исполнительский состав одного или нескольких курсов фольклорного ансамбля.

Если магистр выступает в качестве исполнителя в проекте, его индивидуальный план может включать расшифровку образцов музыкального фольклора, использованных в программе (например, поканальные записи), анализ исполнительского стиля музыкально-фольклорной традиции, анализ сценарного плана выступления, организационно-творческую деятельность в рамках проекта.

3. Материалы по реализации контроля

Материалом по реализации контроля являются отчеты об осуществленных на протяжении одного семестра творческих проектах.

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в четвертом семестре. Экзамен представляет собой отчет о наиболее ярком музыкально-этнографическом проекте, в котором принимал участие магистр (был исполнителем, входил в оргкомитет, осуществлял художественный отбор и т.п.).

Примерное содержание творческой программы (проекта):

«ИГРИЩА» И «ПОЛЯНКИ» БОГУЧАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ (музыкальный фольклор Красноярского края)

1. «Куда мой миленькай задумал» - протяжная
«Большое игрище» на Филипповках:
 2. «Ехал мальчик маленькой» - хороводная, «походяча парням»
 3. «Ешо чья жо ето ле роща» - хороводная, «походяча девкам»,
 4. «Не сама луку полола» - хороводная, «походяча тремя парами»
5. «Сидел ворон на березе» - протяжная
«Полянки» после Пасхи:
 6. «Быль-былинушка трава» – хороводная, «каравайная»
 7. «Под горой колодец» – хороводная, «каравайная»
 8. «Ох одна-то я одна» – хороводная
9. «Пьяный-то был я весел» - протяжная
«Средовая вечерка» на Филипповках:
 10. Хожу я гуляю вдоль по караваю – хороводная, «игровая»
 11. Ох я сеяла ленку – хороводная, «частая»
 12. «Четвёрка» - танец кадильного типа

Материалы, связанные с анализом концертных программ коллективов, методики их работы могут быть опубликованы в периодических изданиях или послужить основой для докладов на научно-практических студенческих конференциях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Исполнительская практика студентов – важное связующее звено между образовательным процессом и непосредственной работой в творческих коллективах или в учебных заведениях.

Адаптация традиционной музыки к современным условиям в настоящее время является одной из наиболее актуальных и сложных задач практической этномузыкологии. Современное состояние постепенной утраты многих музыкально-фольклорных традиций предопределило поиски новых методов презентации народной культуры в городской среде. Необходимо ориентировать студентов на достижение качественно нового уровня взаимодействия науки, практики и педагогики, когда в художественных идеях творческих проектов реализуется быстрый и адекватный «перевод» новых данных теоретических исследований об аутентичной музыке в русло современного культурного процесса.

Исполнительская практика заключается в реализации различных творческих проектов силами студенческого фольклорного ансамбля. Формы исполнительской практики основаны на принципах включенности всех участников в творческую деятельность коллектива. Только через исполнительскую практику оказывается возможным целостное постижение основных закономерностей жизни фольклорных произведений – таких, как принцип традиционности (восприятие – осознание – воспроизведение), принцип вариативности музыкальной ткани народной песни и др. Преподаватель осуществляет руководство исполнительской практикой, направляя, консультируя, обеспечивая возможность творческого роста каждому студенту.

Репетиционный этап (подготовка) предполагает определение целей и задач, жанра выступления, обсуждение творческого замысла, построение программы (сценария), оценку типа зрительской аудитории, учет акустических особенностей и конструкции концертного помещения и т.п.

Исполнительский этап реализуется как в рамках концертных программ кафедры, так и концертных мероприятиях, проводимых вне учебного процесса — городских и областных фестивалей и конкурсах народного творчества.

Итогово-оценочный этап заключается в совместном (преподаватель и обучающиеся) анализе выступления, обсуждении проблемы соответствия замысла его воплощению, оценке достоинств исполнения, выявлении причин ошибок и недочетов, определении способов их недопущения в дальнейшем.

Анализ производится с использованием видеозаписи выступления.