

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.13 «МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент, Т.А. Нежинская
доцент
доцент, доцент А.Ю. Журавлев

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Музыкально-исполнительский практикум»: овладение навыками коллективного музицирования и концертно-исполнительской деятельности.

Задачи:

- формирование у студентов навыков, необходимых профессиональному оркестровому и (или) хоровому исполнителю: чтение с листа, ориентация в стилях исполняемых музыкальных произведений, понимание роли исполняемой партии в общем оркестровом и (или) хоровом звучании, владение ансамблевыми навыками (чистота интонации, динамический баланс своего голоса в общем звучании оркестровой и (или) хоровой группы оркестра и хора в целом), точное выполнение авторских указаний и жестов дирижера;
- освоение методов и форм работы оркестрового и (или) хорового музыканта: индивидуальная работа над оркестровыми и (или) хоровыми партиями, групповая репетиция, концертное выступление;
- изучение оркестрового и (или) хорового репертуара.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкально-исполнительский практикум» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Сольфеджио.
2. Теория музыки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-10 Способен осуществлять профессионально ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Формы и методы репетиционной работы в хоре/оркестре;
32. Основные правила взаимодействия с участниками хоровых/оркестровых групп и в полном составе хора/оркестра;
33. Способы коррекции интонации;

34. Способы преодоления технических трудностей оркестровых/хоровых партий;

35. Специфику звучания и функции различных хоровых/оркестровых групп;

36. Значительный хоровой/оркестровый репертуар;

37. Особенности коллективного музицирования в различных по составу ансамблях, оркестрах, хорах;

38. Нормы и правила сценического поведения.

Уметь:

У1. Применять упражнения/распевания на различные виды вокально-хоровой / инструментальной техники;

У2. Читать ноты с листа;

У3. Исполнять свою партию в единой для хора/оркестра манере;

У4. Самостоятельно готовиться к репетициям и концертным выступлениям;

У5. Использовать особенности музыкальных инструментов оркестра/голосов вокально-хоровых коллективов для выражения художественного образа музыкального произведения;

У6. Самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности, встречающиеся в хоровых/оркестровых партиях;

У7. Работать в единой команде и понимать свою роль в результатах коллективного исполнительства;

У8. Применять полученные музыкально-теоретические знания в коллективной исполнительской деятельности.

Владеть:

В1. Профессиональной терминологией;

В2. Различными техническими приемами и средствами музыкальной выразительности;

В3. Навыками хорового/оркестрового (ансамблевого) исполнительства;

В4. Навыками репетиционной работы и концертного выступления с вокально-хоровым/оркестровым коллективом;

В5. Основным оркестровым / вокально-хоровым репертуаром;

В6. Опытном коллективной репетиционной работы;

В7. Опытном концертных выступлений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 17 зач. ед. (612 час.), семестры изучения – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	612
Контактная работа, в том числе:	472
Практические занятия	472
Самостоятельная работа студента	140
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Контрольная работа	1, 3 сем.
Зачет	2,4,5,6,7 сем.
Экзамен	8 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Понятие об исполнительском искусстве	1	36	-	32	-	4
2. Понятие об ансамбле, хоре и оркестре как коллективе музыкантов-исполнителей. Роль дирижера в управлении музыкальным коллективом	1	36	-	32	-	4
3. Типичные составы эстрадно-джазовых оркестров (ансамблей), хоровых коллективов. Основные оркестровые/хоровые группы и их функции	2	72	-	64	-	8
4. Расположение коллективов на концертной эстраде	3	72	-	64	-	8
5. Подготовительная работа руководителя коллектива к репетиции.	4	72	-	64	-	8
6. Репетиции с отдельными группами исполнителей	5	72	-	64	-	8
7. Репетиции всего состава коллектива	6	72	-	64	-	8

8. Особенности разучивания и исполнения произведений различных музыкальных стилей, жанров и направлений	7	36	-	32	-	4
9. Использование технических средств в репетиционной работе	7	36	-	32	-	4
10. Особенности концертного выступления	8	108	-	24	-	84

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Понятие об исполнительском искусстве

Первоначальные навыки коллективного исполнительства. Музыкально-исполнительская деятельность как особый тип практически-духовной активности человека, требующей от него необходимых профессиональных навыков, качеств и умений. Проблемы индивидуальной интерпретации замысла композитора. Задачи отдельного исполнителя в составе исполнительского коллектива, задачи лидера коллектива (дирижера, концертмейстера группы и др.). Единство исполнения штрихов и достижение динамического баланса. Организация индивидуального самостоятельного изучения оркестровых (ансамблевых)/вокально-хоровых партий, порядок проведения групповых репетиций, изучение основных репертуарных произведений.

Раздел 2. Понятие об ансамбле, хоре и оркестре как коллективе музыкантов-исполнителей. Роль дирижера в управлении музыкальным коллективом

Виды и составы исполнительских ансамблей. Виды оркестровых составов, классический и современный оркестр. Изучение различных приемов звукоизвлечения на музыкальных инструментах оркестра (ансамбля). Формирование представлений о штриховой технике игры на различных музыкальных инструментах. Характеристика вокальных ансамблей и хоров как коллективов исполнителей. Основные принципы дирижерской профессиональной деятельности, взаимосвязь профессиональных и индивидуально психологических качеств, необходимых в управленческой и дирижерской деятельности. Личностные качества и успешность профессиональной деятельности. Воспитание необходимых волевых и эмоционально-артистических качеств дирижера вокально-хорового коллектива и дирижера оркестра (руководителя ансамбля). Организация групповых репетиций и репетиций всего состава исполнительского коллектива, изучение основных репертуарных произведений.

Раздел 3. Типичные составы эстрадно-джазовых оркестров (ансамблей), хоровых коллективов. Основные оркестровые/хоровые группы и их функции

Виды эстрадно-джазовых оркестров: эстрадно-симфонический оркестр (симфоджаз) и большой джаз-оркестр (big band). Основные различия коллективов

по количеству и составу музыкальных инструментов. Виды вокально-хоровых коллективов. Особенности коллективного музицирования в разных по составу исполнительских коллективах. Развитие навыков владения различными оркестровыми/хоровыми функциями на примере основных репертуарных произведений.

Раздел 4. Расположение коллективов на концертной эстраде

Традиционное размещение инструментальных и вокальных исполнительских коллективов (хоров, ансамблей, оркестров) на концертной эстраде. Принципы расположения исполнителей инструментального/вокального ансамбля на сцене или в репетиционной студии: а) удобство взаимодействия между всеми участниками ансамбля и руководителем; б) учет законов сценической акустики и работы сценического оборудования (светового, звукового).

Группы джаз-оркестра. Три группы духовых инструментов (саксофоны, тромбоны, трубы). Принципы расположения групп духовых инструментов в соответствии с законами сценической акустики. Принцип расположения музыкальных инструментов, участвующих в ритмической организации в непосредственной близости друг от друга. Объединение в отдельные группы инструментов одного семейства, расположение группы на сцене в зависимости от их динамических свойств (силы звука). Группа струнных инструментов, группа духовых инструментов, ритм-группа. Способы и принципы размещения на сцене партий хоровых коллективов, солистов, аккомпанирующих инструментов. Работа с микрофонами. Подготовка к концертному выступлению.

Раздел 5. Подготовительная работа руководителя коллектива к репетиции.

Подготовка (адаптация) нотного материала для конкретного состава исполнителей. Задачи адаптации музыкального материала к уровню исполнительских возможностей конкретного коллектива музыкантов. Приемы аранжировки, переложений, обработок музыкальных произведений для различных исполнительских составов. Особенности разучивания хоровых (оркестровых) партий или их фрагментов с коллективом исполнителей. Практическое изучение репертуарных произведений, в т.ч. под руководством студентов.

Раздел 6. Репетиции с отдельными группами исполнителей

Формирование навыков занятий с отдельными хористами/солистами, хоровыми/оркестровыми партиями и хоровым/инструментальным коллективом в целом. Знакомство с хоровыми/оркестровыми (ансамблевыми) партиями, изучение партитуры, индивидуальное и ансамблевое исполнение отдельных партий. Работа над интонационными и метро-ритмическими трудностями, динамическим балансом, строем. Задача достижения штрихового, артикуляционного и динамического единообразия. Расширение репертуара.

Раздел 7. Репетиции всего состава коллектива

Хормейстерская/дирижерская подготовка обучающихся к вокально-хоровой/репетиционной работе в общем и дополнительном музыкальном образовании. Формирование компетенций певцов-ансамблистов/солистов в хоровом/оркестровом классе. Цель общих репетиций – достижение общего ансамбля; сведение воедино результатов, достигнутых на индивидуальных и групповых занятиях; оценка качества исполнения отдельных эпизодов и всего произведения в целом. Изучение с вокально-хоровым/оркестровым коллективом, ансамблем необходимых упражнений на различные виды вокально-хоровой (мелодические, гармонические, полифонические)/инструментальной техники. Упражнения (распевания), необходимые для достижения чистой интонации.

Раздел 8. Особенности разучивания и исполнения произведений различных музыкальных стилей, жанров и направлений

Овладение на основе изучения произведений различных стилей и эпох умением подбора учебного и концертного репертуара. Теоретическая и методическая подготовка к самостоятельной вокально-хоровой/оркестровой деятельности. Изучение основных музыкально-художественных принципов, характерных для исполнения произведений различных музыкальных жанров, стилей и направлений. Применение соответствующих средств музыкальной выразительности и технических приемов. Работа со стилистическими особенностями, динамикой и фразировкой, кульминациями (частными и общей) и раскрытием музыкально-художественного образа, в том числе над поэтическим текстом вокально-хорового произведения.

Изучение джазовых стилей.

Стили и подстили джазовой музыки, особенности ритмической организации, штриховая техника, построение фраз. Работа над джазовыми стилями от простых к более сложным. Формирование первоначальных навыков исполнения джазовой музыки на групповых и индивидуальных репетициях, их развитие и закрепление на занятиях в хоровых/оркестровых группах и в составе всего хора/оркестра. Изучение джазового репертуара.

Раздел 9. Использование технических средств в репетиционной работе

Современные электромузыкальные инструменты, электронные приборы, позволяющие изменять тембры и характеристики традиционных акустических инструментов джаз-оркестра.

Принципы выравнивания в звучании различных по силе звука музыкальных инструментов и вокальных партий, увеличение мощности общего звучания с помощью звуковой аппаратуры на открытых площадках и в больших помещениях.

Необходимость коллективного прослушивания музыкального произведения в исполнении признанных мастеров с участниками вокально-хорового/оркестрового коллектива, ансамбля. Прослушивание репетиционной и концертной записи вокально-хорового/оркестрового коллектива, ансамбля, коллективное обсуждение исполнения в записи, выявление технических,

интонационных, звуковых, динамических неточностей, ошибок сценического поведения.

Раздел 10. Особенности концертного выступления

Освоение основных психологических приемов для успешного выступления на концертной эстраде. Проблема эстрадного волнения. Работа над эмоциональными и физиологическими зажимами, возникающими из-за недостаточного опыта концертных выступлений. Создание «ситуации успеха» для осуществления позитивной концертной деятельности. Расширение концертного репертуара. Освоение опыта проведения хоровых/оркестровых репетиций и концертных выступлений.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии, которые ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

2. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаёт быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

3. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

4. Игровые технологии основаны на теории активного обучения, для которых характерно применение имитационных и неимитационных технологий. Используется для проведения практических, семинарских и лабораторных занятий.

5. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную

работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

6. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Дмитриевский Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс : учебное пособие / Дмитриевский Г. А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/128789>.

2. Мострас К. Г. Система домашних занятий скрипача / Мострас К. Г. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145950>.

3. Попов, С. С. Инструментоведение = Instrumentation : учебник [для вузов] / С. С. Попов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. - 377 с. : ил., муз. пр. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/118724/#1>. - Загл. с титул. экрана. - ЭБС Лань: требуется авторизация пользователя. - Библиогр.: с. 375-377 (48 назв.). - ISBN 978-5-8114-4129-7. - ISBN 978-5-4495-0075-5.

4. Гусев Ю. А. История ансамблевого исполнительского искусства на духовых инструментах : учебное пособие. - Саратов : Саратовская государственная консерватория, 2017. - 136 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73859>.

5. Фролова Т. М. История хорового исполнительства Кузбасса. Преподаватели кафедры хорового дирижирования Кемеровского государственного

института культуры (1977-2000) : справочник. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 119 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66349>.

6. Лаврушкин А. П. Хоровая аранжировка : учебно-методическое пособие. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2017. - 28 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62773>.

6.2 Дополнительная литература

1. Анисимов, А.И. Дирижер-хормейстер: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 228 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99780>. — Загл. с экрана.

2. Арановская И.В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в условиях музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Арановская, Г.Г. Сибирякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 114 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14346.html>. — ЭБС «IPRbooks»

3. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58831>. — Загл. с экрана.

4. Вишнякова, Т.П. Каноны для хора [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова, Э.К. Мнацаканян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 136 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71774>. — Загл. с экрана.

5. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/61370>. — Загл. с экрана.

6. Красильников, И. М. Электромusикальные инструменты [Текст] : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / И. М. Красильников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 44 с.

7. Кадцын, Л. М. Бытовые и концертные жанры музыкального искусства: от Возрождения до наших дней [Текст] : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. М. Кадцын ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 262 с.

8. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94187>. — Загл. с экрана.

9. Чесноков П. Г. Хор и управление им : учебное пособие / Чесноков П. Г. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156613>.

10. Стулова Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором / Стулова Г. П. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/162331>.

11. Вишнякова Т. П. Практика работы с хором : учебное пособие / Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140716>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Музыкальная энциклопедия. Режим доступа: <http://www.music-dic.ru/karta.html>

2. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.
3. Актальный зал.
4. Помещения для самостоятельной работы.