Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» (ХГИК)

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

_____Е.В. Савелова

«24» мая 2022 г.

ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2022 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство

Профиль подготовки
Академическое пение

Хабаровск
2022

Составитель:

Матвеева Людмила Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины «Подготовка к концертному выступлению» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «18» мая 2022 г., протокол № 9.

СОДЕРЖАНИЕ

1	**Общие сведения о дисциплине…….**	4
1.1	Наименование дисциплины…….....	4
1.2	Место дисциплины в структуре образовательной программы…….	4
1.3	Цель освоения дисциплины……..…..	4
1.4	Планируемые результаты обучения……..	5
2	**Объём и содержание дисциплины…….**	9
2.1	Объем дисциплины……..	9
2.2	Тематический план……..	10
2.3	Краткое содержание разделов и тем……..	12
3	**Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине……..**	15
3.1	Планы семинарских занятий…….	15
3.2	Темы докладов и рефератов по дисциплине……..	15
3.3	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины……	15
4	**Методические указания по освоению дисциплины**……	15
5	**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине……..**	16
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования……..	16
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций……..	18
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения……	19
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения…..	19
6	**Ресурсное обеспечение……**	20
6.1	Основная и дополнительная литература…….	20
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...	21
6.3	Информационно-техническое, программное обеспечение и информационные справочные системы……...	22
6.4	Материально-техническая база……	23
7	**Воспитательная работа……...**	25
8	**Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).....**	26

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Подготовка к концертному выступлению» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» (профиль подготовки «Академическое пение»), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2017 г. № 659, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является курсом по выбору учебного цикла (Б1.В.ДВ.05.01).

Курс связан с такими дисциплинами, как «Сольное пение», «Камерное пение», «Оперное пение», «История вокального искусства», «Музыкально-исполнительская интерпретация», «Вокальный ансамбль», «Основы актёрского мастерства» и другими, дополняет их, решает комплексно на более высоком уровне проблемы теории и практики концертного выступления.

Дисциплина «Подготовка к концертному выступлению» поддерживает профиль «Академическое пение» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины:

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и работы над концертным репертуаром, оценки различных исполнительских интерпретаций; понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей; обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; владеющих искусством подготовки и публичного исполнения концертных программ и музыкально-просветительских проектов, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох;

- формирование креативного мышления, помогающего нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальным дисциплинам, и новые знания данного курса для осуществления профессиональной деятельности в сфере концертного исполнительства и музыкально-просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений;
- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение концертным сольным и ансамблевым репертуаром различных эпох, и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения; активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер; развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;
- овладение различными видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры;
- стимулирование у обучающихся творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением;
- ознакомление с основными тенденциями и направлениями современной вокально-исполнительской музыкальной культуры;
- привитие навыка работы со специальной литературой и электронным контентом (в сетевых ресурсах и в учебном контенте курса), с современными техническими средствами звукозаписи и звуковоспроизведения музыкальных произведений;
- формирование навыка критического анализа собственной исполнительской интерпретации;
- введение в систему общих понятий концертного менеджмента, ознакомление с особенностями рынка услуг в сфере концертной деятельности, со спецификой планирования и организацией концертов и музыкально-просветительных проектов.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Код	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции			

ПК-6	Готов к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях;	ПК-6.1. Знать: историческое развитие исполнительских стилей; музыкальный алгоритм и методы работы над музыкальным произведением, специфику работы в предконцертный период и период подготовки к студийной записи исполнения; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; ПК-6.2. Уметь: выявлять круг основных задач исполнителя при работе над изучаемым сочинением; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; продуктивно работать на каждом этапе постижения и освоения музыкального произведения; планировать и вести репетиционный процесс; обозначать посредством анализа основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы, использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; оценить звучание исполняемого произведения и аргументировано изложить свою точку зрения;	ПК-6.1. – технологию анализа макроструктуры музыкального произведения и микроструктур, проникновения в авторский текст через анализ его энергетической композиции; принципы и закономерности построения драматургии музыкального произведения и убедительной ее передачи; цели и задачи репетиционной работы в предконцертный период. ПК-6.2. – рационально без излишних временных и физических затрат работать над техническим и духовным освоением музыкального произведения, сочетая работу за инструментом с работой без инструмента с нотами и без нот

		совершенствовать и развивать исполнительские навыки; преодолевать негативные моменты в процессе концертного выступления или студийной записи. ПК-6.3. Владеть: технологией исполнительского анализа музыкального произведения, методами работы на всех этапах его освоения; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; различными целевыми установками и исполнительскими стратегиями; коммуникативными навыками в профессиональном общении; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; профессиональной терминологией; технологиями инклюзивного обучения.	ПК-6.3. – музыкальной формой как психологическим феноменом, рассматривая ее как результат восприятия слушателем ее развертывания во времени и пространстве; - методикой репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях.

ПК-11	Способен творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности.	ПК-11.1. Знать: принципы составления репертуара сольных концертов и концертов с ансамблевыми номерами для слушательской аудитории любого уровня; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения вокальных сочинений; ПК-11.2. Уметь: подбирать репертуар и составлять программы концертов, фестивалей, конкурсов, собственных сольных и ансамблевых концертов с учетом возможностей исполнителей, просветительских задач, запросов слушательской аудитории. ПК-11.3. Владеть: представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; инструментами поиска репертуара и технологией составления концертных программ (сольных и ансамблевых) с учетом возможностей исполнителей, просветительских задач, запросов слушательской аудитории; навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению вокальных сочинений.	ПК-11.1. – репертуар музыки различных стилей, варианты соединений в одной концертной программе музыки различных стилей и жанров. ПК-11.2. – составлять тематические и смешанные программы, комбинировать в концертной программе музыку различных стилей и жанров; уметь наиболее ярко представить творчество того или иного исполнителя или исполнительской «школы». ПК-11.3. – исполнительскими стратегиями, способами художественной коммуникации, способностью прогнозировать результат исполнения концертной программы, реакцию слушательской аудитории.

ПК-13	Готов к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры	ПК-13.1. Знать: концертные и студийные условия исполнения и записи музыкальных программ, возможности звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники, особенности взаимодействия со звукорежиссером и звукооператором. ПК-13.2. Уметь: приспосабливаться к акустике зала, работать в студии звукозаписи, взаимодействовать со звукорежиссером и звукооператором, использовать звукозаписи и видеозаписи в подготовке к концертному выступлению и педагогической работе. ПК-13.3. Владеть: умениями и навыками музыканта-исполнителя в условиях концертного зала и студии звукозаписи; навыками использования звукозаписывающей и видео аппаратуры.	ПК-13.1. –способы цифровой обработки студийной звукозаписи., особенности работы звукорежиссера и звукооператора. ПК-13.2. – находить необходимый объем звучания и звуковые краски в любом концертном зале, создавать нужное звуковое пространство при студийной записи. ПК-13.3. –владеть собой как исполнителем; - психотехникой, позволяющей избежать чрезмерного волнения, паники; - техникой избавляться от навязчивых мыслей по поводу забывания нотного текста, переключаться на выполнение художественных задач.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестры**	**Всего часов**	**Семестры**
Контактная работа (всего)	**10**	**8**		
В том числе:				
- *лекции (ЛЗ)*	6	**8**		
- *семинары (СЗ)*	4	**8**		

- практические (ПЗ)	-	-		
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-		
- индивидуальные (ИЗ)	-	-		
- групповое консультирование (Г)	-	-		
- индивидуальное консультирование (И)	-	-		
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**98**	**8**		
СР обучающихся	84	8		
КОНТРОЛЬ	14	8		
В том числе:				
-подготовка курсовой работы				
-текущий контроль	10	8		
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	8		
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	-	-		
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**3/108**	**8**		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестры:**		**семестры:**	
Зачет	**8**			
Экзамен	**-**			

2.2. Тематический план

№ п/п	Наименования разделов и тем (формируемые компетенции)	Количество часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов в СР	СР	Контроль СР	
									текущий	промежуточный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВТОРОЙ КУРС, ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР										
1.	Введение. Особенности личности музыканта-исполнителя (ПК-6, ПК-11,	**10**	**1**	**1**			**9**	**8**	**1**	

	ПК-13)									
2.	Комплекс качеств, необходимых музыканту-исполнителю для осуществления концертно-просветительской деятельности. Формирование мотивации к концертной деятельности (ПК-6, ПК-11, ПК-13)	**11**	**1**	**1**			**10**	**8**	**2**	
3.	Вопросы интерпретации (ПК-6, ПК-13)	**11**	**1**	**1**			**10**	**8**	**2**	
4.	Периодизация этапов психофизиологической подготовки музыканта-исполнителя к концертному выступлению. Сценическое волнение. Пути и методы преодоления (ПК-6, ПК-11, ПК-13)	**11**	**1**	**1**			**10**	**8**	**2**	
5.	Объекты концертной деятельности исполнителя. Методика организации концертной работы (ПК-6, ПК-11, ПК-13)	**11**	**1**	**1**			**10**	**8**	**2**	
6.	Использование современных	**14**	**1**	**4**			**9**	**8**	**1**	

	звукозаписывающих и компьютерных технологий в концертной практике. Основы менеджмента концертной деятельности (ПК-6, ПК-11, ПК-13)									
Подготовка к зачету		**4**					**4**			**4**
ВСЕГО по курсу:		**108**	**10**	**6**	**4**		**98**	**84**	**10**	**4**

* Занятия проходят в форме лекций и семинаров. Наиболее плодотворной будет такая организация работы, при которой обучающиеся уже имеют некоторое представление о теме лекционного занятия, могут задавать вопросы педагогу, участвовать в обсуждении темы, вступать в полемику.

Главным условием успешного освоения курса является систематичность и планомерность самостоятельных занятий обучающихся.

2.3. Краткое содержание разделов и тем
Второй курс, четвертый семестр

Тема 1. Введение. Особенности личности музыканта-исполнителя

Цели, задачи, общая характеристика дисциплины.

Пять «Т» личности мастеров искусства: талант, творчество, трудолюбие, терпение, требовательность.

Теория интеллекта английского психолога Спирмана. Феномен музыкальной одарённости. Универсализм великих музыкантов. Личность И.С. Баха. Стремление исполнителя выразить художественные образы в звуках. Потребность творческой личности внесения собственного вклада в общественный прогресс. Отличительная черта творческого процесса – глубокое наслаждение от самого процесса. Мотивация творческого труда. Вдохновение.

Тема 2. Комплекс качеств, необходимых музыканту-исполнителю для осуществления концертно-просветительской деятельности. Формирование мотивации к концертной деятельности

Исполнитель, осуществляющий концертную деятельность, должен обладать комплексом качеств:

- потребность к творческой работе и самообразованию;

- овладение передовыми методиками, позволяющими в достаточно короткий срок подготовить концертное мероприятие;

- выбор актуальной темы для определённой аудитории;

- подбор и овладение теоретическим материалом, наиболее точно отражающим содержание выбранной темы;

- умение дидактической переработки подобранного материала с целью адекватного и полноценного его восприятия слушателями;

- овладение речевыми, актёрскими навыками, необходимыми для эмоционального и живого общения на концерте;

- подбор музыкального материала с учётом исполнительских возможностей каждого участника концерта;

- работа над музыкальным материалом, решение художественно-исполнительских задач, связанных с выбранной темой;

- проведение репетиций для приобретения таких качеств, как артистизм и эстрадная выдержка, преодоление сценического волнения;

- умение составить сценарий, план концерта, музыкально-просветительского мероприятия;

- подготовка наглядных пособий (оформление вернисажа, декораций для сцены, костюмов, афиш, программок, пригласительных билетов);

- умение решать организационные вопросы, связанные с проведением концерта, просветительского проекта, их освещение в прессе;

- овладение элементами менеджмента и маркетинга в культурно-просветительской деятельности;

- сотрудничать с режиссерами и студиями аудио- и видеозаписи.

Развивающие задачи. Обучающие задачи. Воспитательные задачи.

Тема 3. Вопросы интерпретации

Формирование у обучающихся креативного мышления. Знание основных тенденций и направлений современной вокально-исполнительской культуры, в том числе нетрадиционных форматов представления академической музыки. Умение анализировать и оценивать акты исполнительского творчества современных исполнителей. Владение навыками работы с сетевыми и учебными электронными ресурсами: принципами поиска, хранения, создания презентации с теоретическими комментариями.

Тема 4. Периодизация этапов психофизиологической подготовки исполнителя к концертному выступлению. Сценическое волнение. Пути и методы преодоления

Начальный этап подготовки к концертному выступлению. Режим и гигиена занятий, выступлений. Оценка предварительного исполнения и работа над ошибками.

Оптимальное концертное состояние. Медитативное погружение. Ролевая подготовка. Эмоциональный и мыслительный компоненты оптимального концертного состояния. Концентрированное внимание

Доминантный этап подготовки к концертному выступлению. Воспитание творческого воображения. Взаимоотношения исполнителя и слушателя.

Предконцертный период подготовки к публичному выступлению. Память. Перспективное мышление. Советы мастеров музыкальной и вокальной педагогики и исполнительства.

Причины сценического волнения. Работа над преодолением сценического волнения: пути и способы.

Тема 5. Объекты концертной деятельности исполнителя. Методика организации концертной работы

Объектами концертной деятельности исполнителей, освоивших программу бакалавриата, являются:

- организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- учреждения культуры и профессиональные ассоциации;
- творческие коллективы, исполнители;
- слушатели и зрители театров, концертных залов;
- потребители продукции звукозаписывающих фирм;
- средства массовой информации.

Социальная роль концерта как формы общения. Обратная связь. Отличие коллективного восприятия музыки от индивидуального. Чёткая организация, целостность формы концерта.

Этапы работы над составлением концертной и музыкально-просветительской программы. Привлечение к проектам музыкантов других специальностей.

Актуальность темы концертной и просветительской программы. Работа со специальной литературой. Основные критерии подбора музыкального и теоретического материала. Репетиционный период. Драматургия выстроенности концерта по принципу контрастности и по степени нарастания интереса.

Подготовка афиш, программок, пригласительных билетов. Аудио- или видео съёмка концерта. Тщательный анализ положительных и отрицательных моментов в организации и проведении концерта. Обсуждение публикаций, отзывов, рецензий на концерт. Выводы.

Тема 6. Использование современных звукозаписывающих и компьютерных технологий в концертной практике. Основы менеджмента концертной и просветительской деятельности исполнителя

Представление о форматах пространственного звучания, носителях для Surround sound, способах работы с «пространством» в аудио проекте, о

современных компьютерных технологиях в создании пространственных фонограмм.

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. Навыки работы с компьютером как средством управления информацией, связи со средствами массовой информации, средствами пропаганды музыкального, в частности, вокального искусства посредством современных средств связи (радио, телевидение, интернет); мультимедийными технологиями для проведения пресс-конференций и других акций.

Знакомство с системой общих понятий концертного менеджмента, с особенностями рынка услуг в сфере концертной и просветительской деятельности, со спецификой планирования и организацией вокально-исполнительских проектов.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие «Использование современных звукозаписывающих и компьютерных технологий в концертной практике. Основы менеджмента концертной и просветительской деятельности исполнителя».

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Примерная проблематика творческих и исследовательских вопросов для самоконтроля:

1. Качества, необходимые вокалисту-исполнителю для концертной и просветительской деятельности (ПК-11).
2. Объекты концертной деятельности.
3. Этапы работы над концертной программой (ПК-11).
4. Специфика работы над музыкально-просветительским проектом (ПК-6, ПК-11, ПК-13).
5. Пути и методы преодоления сценического волнения (ПК-6).
6. Работа с современными техническими средствами (ПК-13).
7. Объекты концертной деятельности (ПК-6).
8. Творчество и творческая деятельность (ПК-6, ПК-11, ПК-13)..

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебной программой предусмотрено чтение **лекций, семинаров.**

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных занятиях, так и по индивидуальному учебному плану, согласно рекомендациям в медицинских реабилитационных картах и с учетом пожеланий самих обучающихся.

Особое место в успешном овладении данным курсом отводится **самостоятельной работе** обучающихся.

Обучающийся помимо занятий в аудитории должен выполнять домашнюю работу – готовиться к занятиям, прорабатывать основную и дополнительную литературу по теме, прослушивать аудио- и видеозаписи исполнения музыкальных произведений, просматривать видео записи музыкально-просветительских мероприятий, мастер-классов выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей.

Самостоятельная работа по освоению материала курса предусматривает следующие формы работы.

а) ***Работа со специальной литературой***. В ходе изучения источников, входящих в список *литературы*, обучающиеся закрепляют полученные знания, составляя краткие письменные *конспекты*. В них должны быть отражены и дополнены основные положения лекционного материала. Чтение *рекомендуемой* и *дополнительной литературы* позволит расширить рамки изучаемого материала.

Проверка работы с литературным материалом осуществляется на аудиторных занятиях. *Наличие конспектов,* четко и ясно структурированных, с необходимой долей информации, является необходимым условием контроля за самостоятельной работой. Качество работы с источниками выявляется также в ходе *экспресс-опроса* по пройденному материалу, когда опрашиваемый должен дать краткие, четкие ответы на конкретные вопросы по пройденному материалу (определения, названия, фамилии, произведения и т.д.) *Развернутый ответ* на зачете предусматривает не только верное освещение обучающимся содержания заданного вопроса, но и его самостоятельное мнение по обсуждаемой проблеме.

б) ***Сбор информации по Интернет-ресурсам к урокам с использованием ИМО.*** В распоряжении обучающихся не всегда могут быть изданные источники, поэтому большую роль в подготовке такого рода занятий могут составить материалы Интернета. Большое количество музыкальных сайтов предоставляют возможность найти необходимую музыку, сведения о композиторах, исполнителях и их творчестве, обеспечить учебные и справочные материалы.

Проверка работы такого типа производится в ходе *экспресс-опроса*.

в) ***Составление эссе (творческая, концертная работа).*** Многообразие проблем, изучаемых в рамках дисциплины, дает возможность обучающемуся более подробно остановиться на какой-либо из обсуждаемых тем. Самостоятельная работа над составлением концертной программы, вступительного слова и комментариев к ней должна стать для обучающегося

возможностью более детально познакомиться с принципом творческой работы в рамках концертной и музыкально-просветительской деятельности. В основу эссе может быть взята любая тема или проблема дисциплины (по желанию). Работа выполняется *в свободной форме*, однако объем ее не должен превышать 3-4 листа (формат А-4). В такого рода деятельности обучающегося особо отмечается неординарный, творческий подход к выполнению задания.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
УК	**Универсальные компетенции**
-	-
ПК	**Профессиональные компетенции**
ПК-6	готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях
ПК-11	способность творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности
ПК-13	готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры

Этапы формирования компетенций:

За время обучения в вузе обучающийся должен овладеть определенным концертно-исполнительским репертуаром разных эпох, стилей, жанров, композиторов. Этапами проверки формирования компетенций является исполнение программ, демонстрирующих уровень усвоения компетенций.

Формирование ***начальных этапов (пороговый уровень)*** компетенций ПК-6, 11, 13: знание этапов и методов работы над музыкальным произведением, постижение его содержания, особенностей создания интерпретации, специфики работы в студийных условиях, владение методами репетиционной работы, способами преодоления сценического волнения, репертуаром из произведений различных жанров и форм, знания

задач, основ и форм концертно-просветительской деятельности, работы со звукорежиссером и звукооператором;

Основной этап (стандартный уровень) формирования компетенций ПК-6, 11, 13: продолжение работы по формированию этапов компетенций, работа над готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду, разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры концертные и просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры;

Завершающий этап (эталонный уровень) формирования компетенций ПК-6, 11, 13: сформированность компетенций начального и основного этапов, знание задач и методики проведения репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях; демонстрация обучающимся высокого уровня готовности показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках и для различной слушательской аудитории, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду, разрабатывать и реализовывать просветительские проекты с учетом как собственных интересов, так и запросов аудитории в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры; работать со специальной литературой, уметь применять теоретические знания в практической концертно-просветительской деятельности

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются качество освоения учебного материала (умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и качество изложения (исполнения) изученного материала), компетентность в раскрываемых вопросах.

Шкала оценивания (зачет):

Оценки **«зачтено»** заслуживает обучающийся, продемонстрировавший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, а именно:

– проработку материала в соответствии с заданным объёмом;

– степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.п.)

– степень самостоятельности, творческой активности, инициативности, наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;

– высокое качество освоения учебного материала (умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и качество изложения (исполнения) изученного материала);

– достаточную компетентность в раскрываемых вопросах.

Оценки **«не зачтено»**: заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в неполном объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, однако допускающий значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

4 семестр

Задания (перечень вопросов) к зачёту:

(ПК-6, ПК-11, ПК-13)

1. Предмет подготовки исполнителя-вокалиста к концертной деятельности.
2. Содержание понятия психофизиологической подготовки музыканта-исполнителя к концертному выступлению
3. Этапы психофизиологической подготовки к концерту.
4. Содержание понятия мотивации к концертной деятельности.
5. Этапы работы над составлением концертной программы.
6. Работа со специальной литературой.
7. Умения и навыки, присущие концертному исполнителю.
8. Формы концертной деятельности музыканта-исполнителя.
9. Драматургические принципы построения программы концерта.
10. Роль эмоций в исполнительском творчестве.
11. Способы преодоления сценического волнения.
12. Работа со средствами массовой информации, специфика видео- и аудио записи концертной программы.
13. Содержание понятия менеджмента концертной деятельности.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

В соответствии с учебным планом образовательной программы определены виды и формы текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся по дисциплине:

1) **текущий** – аттестация по окончании 4-го семестра перед сессией. При получении положительных оценок учитывается: правильные ответы на вопросы, самостоятельность суждений, посещаемость занятий.

2) **промежуточный** – зачет. Предполагает ответ на вопрос теоретической части.

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающихся

знаний этапов работы над музыкальным произведением; основных композиторских стилей, концертного репертуара, включающего произведения разных эпох, жанров и стилей, основных тенденций и направлений современной вокально-исполнительской культуры, в том числе нетрадиционных форматов представления академической музыки; основ менеджмента концертной деятельности; средств, методов, способов организации концерта и просветительского проекта; методики репетиционной работы в качестве солиста или в ансамбле .

умений анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание произведения, создавать и уметь критически анализировать собственную интерпретацию, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; анализировать и оценивать концерты современных исполнителей-вокалистов, музыкально-просветительские мероприятия; планировать и разрабатывать музыкально-просветительный проект, рассчитать его бюджет, оценить эффективность работы;

владений навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров с учетом запросов разной слушательской аудитории, навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории вокального исполнительства, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией; навыками работы со звукорежиссером и звукооператором, с современной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, с сетевыми и учебными электронными ресурсами: навыками медиапланирования, оценки конкурентоспособности просветительского проекта, его планирования и проведения.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Абт Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: учеб. пособие / Ф. Абт. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – 144 с.

2. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов: учеб. пособие / И.Б. Бархатова.. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 128 с.

3. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности: учебное пособие / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка, 2014. - 128 с.

4. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: учебник./А.И.Чечетин. – Планета музыки, 2016.

5. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие/ В.Н. Холопова.- 4-е изд., испр.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2014.- 320 с.

Дополнительная литература

1.Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекоменд. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 148 с.

2. Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекоменд. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 192 с.

3. Виардо П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений: учеб. пособие / П. Виардо. - Лань, Планета музыки, 2013. – 144с.

4. Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса: учеб. пособие / Н. Ваккаи. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. – 48с.

Рекомендуемая литература

1. Коваленко, Н. Просветительская деятельность педагога-музыканта: учебно-методический комплекс. Рабочая программа/Н. Коваленко. – Тюмень: ТГУ, 2011. – 20 с.

2. Как исполнять импрессионистов: учебно-методическое пособие под ред. Невской О. – М.: Классика – XXI, 2009 – 140 с.

3. Кром А. Минимализм в контексте американского музыкального искусства XX века. Исследование. – Нижний Новгород, Нижегородская государственная консерватория им. Глинки: 2010 – 343 с.

4. Матвеева Л. Сценическое волнение и способы его преодоления в контексте музыкального образования исполнителя-инструменталиста // Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 45-летию Хабаровского государственного института искусств и культуры (16-17 апреля 2013 г.) / науч. ред. и сост. Е.В. Савелова /Л. Матвеева. – Хабаровск: ФГБОУ ВПО «ХГИИК», 2013. – С. 201-203.

5. Неболюбова Л. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX – XX вв. Г. Малер. Р.Штраус. (учебное пособие для вузов) – Киев, Музічна Украина, 1990 – 164 с.

6. Никитин, А.А. Природа художественной одаренности: монография/А.А.. Никитин. – Хабаровск: ХГИИК, 2014.- 218 с.

7. Писигин В. Очерки об англо-американской музыке 50-60-х гг. XX века. Том 3. – М.: Сельцо-Михайловское, 2005 – 280 с.; том 4. – М.: Империум-Пресс, 2005 – 328с.

8. Самойленко Л. Трагическое и комическое в позднем творчестве Дж. Верди. – М.: Классика – XXI, 2010 – 324 с.

9. Цыпин Г. М., Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: «Прометей», 2010. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517

Аудиовизуальные средства обучения

- видеопродукция: видеозаписи мастер классов, сольных и ансамблевых выступлений выдающихся вокалистов; музыкально-просветительских программ и мероприятий;
- аудиопродукция: аудиозаписи сольных и ансамблевых выступлений выдающихся исполнителей.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей

и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://school-collection.edu.ru

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://fcior.edu.ru

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, групповых, мелкогрупповых занятий и консультаций в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (малый концертный зал, аудитория № 201)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (концертный зал, учебная аудитория № 223)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 138)

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 132)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

Помещение для профилактического обслуживания и ремонта музыкальных инструментов (музыкальный склад, кабинет № 221)

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для обучающихся имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обусловливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности

обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть

допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.