

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 __ г.

Рабочая программа дисциплины

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)

Вид: Концертмейстерское исполнительство на фортепиано

Форма обучения: очная

Квалификация
Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ
Зарегистрирован:	от 17.08.2015 г. № 847
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 19.06.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 19.06.2023 протокол № 9
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра оркестровых инструментов
Составители:	кандидат искусствоведения, доцент Ключко С.И. заслуженный артист РФ, профессор Смирнов А.П.
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры оркестровых инструментов № _____ от «_____» _____ 20 _____ г.
Согласована:	Зав. секцией – заслуженный артист РФ, профессор Кальман Ф.Г. _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
 - 5.2 Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями
 - 5.3 Содержание разделов дисциплины
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 6.1 Основная литература
 - 6.2 Дополнительная литература
 - 6.3 Программное обеспечение
 - 6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
 - 8.1 Образовательные технологии
 - 8.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров
 - 8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости
 - 8.4 Зачетные и экзаменационные требования
9. *Приложение 1. Фонд оценочных средств*

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных на высоком художественном уровне осуществлять концертную деятельность.

Задачами освоения дисциплины являются: углубленное изучение психологических и методологических основ концертной деятельности исполнителя (солиста и ансамблиста); совершенствование практических навыков концертной деятельности; овладение широким концертным репертуаром; подготовка ассистента-стажёра к музыкально-просветительской деятельности; представление общественности в концертном исполнении (в сопровождении камерного и/или симфонического оркестра) результатов своей творческо-исполнительской деятельности; участие в просветительских проектах в целях популяризации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практические основы концертной деятельности» относится к **базовой части** блока Дисциплины (Д.БЧ.6).

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплин «Специальный инструмент», «Сольное пение», «Изучение концертного репертуара» в объёме требований программы подготовки специалиста.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Дисциплина «Практические основы концертной деятельности» участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании у выпускника ассистентуры-стажировки следующих **профессиональных компетенций**:

Искусство музыкально-инструментального исполнительства:

концертно-исполнительская деятельность:

способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);

способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);

музыкально-просветительская деятельность:

готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10);

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);

готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет») (ПК-12).

Искусство вокального исполнительства:

в области концертно-исполнительской деятельности:

способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);

способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);

в области музыкально-просветительской деятельности:

готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10);

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);

способность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет») (ПК-12).

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать:

1. основные принципы и технологии организации концертной деятельности;
2. методы исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;
3. методологию художественной интерпретации музыкального текста;
4. теоретические основы работы с музыкальными коллективами в качестве солиста;

уметь:

1. быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям;
2. создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
3. представлять общественности результаты своей музыкально-исполнительской деятельности;

владеть:

1. различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области музыкально-инструментального исполнительства;
2. навыками работы на различных сценических площадках;
3. практическими навыками репетиционной и концертной работы с различными музыкальными коллективами (камерным, симфоническим оркестром);
4. навыками разработки и реализации концертных проектов.

Наименование компетенции	Показатель оценки сформированности компетенции
ПК-7 Способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;	
знает: – методы исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению; – методологию художественной интерпретации музыкального текста.	
умеет: – представлять общественности результаты своей музыкально-исполнительской деятельности;	
владеет: – различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области музыкально-инструментального исполнительства; – навыками работы на различных сценических площадках.	
ПК-8 Способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;	
знает: – методы исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;	
умеет: – создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.	
владеет: – практическими навыками репетиционной и концертной работы с различными музыкальными коллективами (камерным, симфоническим оркестром).	
ПК-11 Готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	
знает: – основные принципы и технологии организации концертной деятельности	
умеет: – быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам,	

стилям, жанрам, художественным направлениям.
владеет: – навыками работы на различных сценических площадках; – практическими навыками репетиционной и концертной работы с различными музыкальными коллективами (камерным, симфоническим оркестром).
ПК-12 Готовность (способность) разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность (образовательных организаций), и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - «Интернет»)
знает: – методы исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи; – теоретические основы работы с музыкальными коллективами в качестве солиста
умеет: – представлять общественности результаты своей музыкально-исполнительской деятельности;
владеет: – различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области музыкально-инструментального исполнительства; – навыками работы на различных сценических площадках; – навыками разработки и реализации концертных проектов

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов), контактная работа (мелкогрупповые и индивидуальные занятия) – 80 часов, самостоятельная работа – 136 часов, время изучения – 1, 2, 3 и 4 семестр. Форма аттестации: зачет (4 семестр).

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр			
		1	2	3	4
<u>Контактная работа (всего)</u>	144				
В том числе:					
Практические занятия		17	18	17	28
Индивидуальные занятия		-	-	-	-

<u>Самостоятельная работа</u> <u>(всего)</u> В том числе:	136	19	54	19	80
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)					Зачет
Общая трудоемкость часы	216				
зачетные единицы	6				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Название раздела дисциплины	Количество часов			
		Практич. занятия	Индив.	СР	Всего
1 СЕМЕСТР					
1.	Современные принципы и технологии организации концертной деятельности. Филармония.	14	-	10	24
2.	Роль музыкальной акустики в концертной деятельности.	3	-	9	12
	ИТОГО за 1 семестр	17	-	19	36
2 СЕМЕСТР					
3.	Исполнительский анализ партитуры. Проблемы интерпретации	9	-	34	43
4.	Методика организации репетиционного процесса	9	-	20	29
	ИТОГО за 2 семестр	18	-	54	72
3 СЕМЕСТР					
5.	Подготовка к концертному выступлению	5	-	10	15
6.	Основы работы с оркестром в качестве солиста	12	-	9	21
	ИТОГО за 3 семестр	17	-	19	36
4 СЕМЕСТР					
7.	Музыкальное просветительство как вид музыкальной деятельности	14	-	22	36
8.	Проблемы разработки и реализации концертных проектов	14	-	22	36
	ИТОГО за 4 семестр	28	-	44	72
	ВСЕГО 1-4 СЕМЕСТР:	80	0	136	216

5.2. Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	№ разделов дисциплины, участвующих в формировании компетенций							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ПК-7		+	+	+	+	+		
ПК-8		+	+	+	+	+		
ПК-11	+			+	+	+	+	+
ПК-12	+			+		+	+	+

5.3. Содержание разделов дисциплины

1 СЕМЕСТР

Тема 1. Современные принципы и технологии организации концертной деятельности. Филармония.

Концертная деятельность как одна из форм социально-культурной и музыкальной деятельности. Виды музыкальных обществ и учреждений, занимающихся организацией концертов, содействием развитию и пропагандой музыкального искусства. Основные функции концертных организаций – создание, публичное исполнение концертов, концертных программ, организация и проведение концертных мероприятий, фестивалей, конкурсов различных жанров и направлений музыкального искусства, организация гастролей и других выступлений собственных и приглашенных коллективов и исполнителей.

Филармония как культурное учреждение, задачами которого являются формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителя в области культуры, пропаганда достижений отечественной и мировой музыкальной культуры; музыкально-эстетическое воспитание зрителя; развитие новых форм концертного обслуживания и услуг. Организация деятельности, структура филармонии, органы управления. Функции руководства. Наблюдательный совет, директор и художественный руководитель. Нормативные документы (устав, штатное расписание, порядок прохождения аттестации; распорядительные документы: приказы о принятии на работу, об увольнении, о переводе на другую должность, о предоставлении отпусков и т.д.).

Творческие коллективы (симфонический оркестр, камерный оркестр, оркестр народных инструментов, академический хор, камерные ансамбли). Принципы управления творческими коллективами. Художественный руководитель и дирижер.

Осуществление концертной деятельности на различных этапах. Виды технологии организации концертной деятельности: художественно-творческие

технологии, управленческие технологии, включающие в себя технологии прогнозирования, планирования, организации, технологии выработки и принятия управленческого решения, технологии контроля; проектные технологии, альтернативные, инновационные, рекламные технологии, технологии коммуникации и общественных связей, технологии, направленные на непосредственное вовлечение зрителя в активную деятельность и другие. Развитие и внедрение в концертную деятельность интерактивных технологий.

Тема 2. Роль музыкальной акустики в концертной деятельности.

Акустика музыкальных инструментов и голоса. Классический музыкальный инструмент как «механо-акустический преобразователь». Акустические элементы в составе музыкального инструмента (генератор, вибратор, резонатор). Акустика струнных музыкальных инструментов. Акустика духовых музыкальных инструментов. Классификация. Система звукообразования.

Акустические характеристики оркестра. Симфонический оркестр как единый пространственный звуковой источник. Различные схемы расположения музыкальных инструментов в оркестре («немецкая», «американская») и связанные с ними проблемы звукового баланса. Пропорциональный подбор количества инструментов и правильный выбор их размещения на сцене.

Особенности звукообразования и акустические характеристики вокальной речи (пения). Высокая певческая форманта.

Влияние, которое оказывает окружающее пространство на исполнение и восприятие музыкальных произведений. Помещения с естественной акустикой (концертные залы). Требования к акустическим параметрам открытых помещений.

Помещения для записи и обработки звука (студии звукозаписи). Специфика концертно-исполнительской деятельности в студии.

«Плохая» и «хорошая» акустика концертных залов и ее влияние на концертную деятельность музыканта. Работа источника звука в замкнутых помещениях. Формирование звукового поля за счет отражения от различных поверхностей. Отражение звуковых волн при наличии различных препятствий. Время реверберации как основная характеристика помещения и его зависимость от общего звукопоглощения зала. Особенности звукоизолирующих материалов.

Различные акустические характеристики для слушателей и исполнителей. Роль субъективной оценки в оценке качества звучания музыки в различных залах. Жизненность (гулкость), полнота тона (звучность), различимость и ясность, акустическая интимность (камерность, близость), пространственность, громкость, теплота, баланс, тембр, текстура. Акустические требования к различным частям концертного зала (площадь для оркестра, площадь для зрителей). Влияние размеров и формы концертных залов на акустику.

2 СЕМЕСТР

Тема 3. Исполнительский анализ партитуры. Проблемы интерпретации

Партитура. Оркестровый состав. Виды оркестра: симфонический, камерный, струнный, духовой, джазовый, народный. Виды партитур: оркестровая, хоровая. Характеристика инструментов и групп симфонического оркестра. Правила оформления партитуры: акколада, партитурные обозначения. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах. Оркестровые функции: мелодия, бас, контрапункт, педаль, гармония. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Теноровый и альтовый ключи.

Специфика исполнительского анализа партитуры. Знакомство с произведением по записи. Общий анализ музыки (сведения об авторе, характер образов произведения, авторская мысль, состав оркестра, ансамбля, использованные художественно-выразительные средства, тональный план, гармония, форма, жанр, стиль). Анализ фактуры, приемов инструментовки (тип фактуры, ее элементы, способы изложения тематического материала, сопутствующих голосов, аккомпанемента, логика тембровой драматургии, плотность фактуры, удвоения, характер tutti, построение импровизационных эпизодов). Анализ элементов композиции.

Приёмы звукоизвлечения различных инструментов симфонического оркестра. Использование фортепианных педалей для исполнения оркестровой партитуры. Оркестр- аккомпанемент.

Проблема соотношения нотного текста и исполнительской интерпретации.

Развитие интерпретации как самостоятельного искусства в начале 19 века как результат популяризации концертной деятельности и появления нового типа музыканта-интерпретатора – исполнителя произведений других композиторов. Теория музыкальной интерпретации. Многообразие исполнительских школ. Эстетические принципы интерпретации. Раскрытие художественных особенностей произведения и одновременная реализация различных индивидуальных качеств исполнителя.

Классификация исполнителей по их манере интерпретировать произведение («интерпретационные типы»). Атрибуция (стремление максимально точно воспроизводить нотный текст) и инвенция (склонность изменять нотный текст и образную атмосферу произведения), их обусловленность внутренними качествами музыканта: характером, темпераментом, приоритетом тех или иных психических функций.

Тема 4. Методика организации репетиционного процесса

Понятие исполнительского искусства в различных сферах художественной деятельности. Предварительная работа над партитурой,

становление исполнительского замысла. Три этапа в подготовительной работе солиста над произведением.

Общие принципы и приемы работы солиста с концертмейстером. Общие принципы и приемы работы ансамблиста.

Сущность репетиционного процесса. Типы сольных, ансамблевых и оркестровых репетиций и методика их проведения. Выработка важнейшего качества для слухового внимания: «корректирующее», исполнительское, педагогическое слуховое внимание.

Составление плана репетиций, расчет времени, организация репетиционной работы по плану.

Самостоятельное освоение технической и выразительной составляющих оркестровой партии. Групповые репетиции (по необходимости). Принцип сознательности и активности музыкантов на всех этапах репетиционного процесса. Принцип звуковой наглядности.

Виды оркестровых репетиций. Корректирующая репетиция. Рабочая (основной вид) репетиция. Прогонная репетиция. Генеральная репетиция.

3 СЕМЕСТР

Тема 5. Подготовка к концертному выступлению

Концертное выступление как решающий момент в творческой жизни исполнителя, как итог длительной работы музыканта над произведением. Публичное выступление как необходимый этап в системе обучения и становления музыканта.

Мобилизация всех профессионально важных качеств музыканта – эмоциональных, интеллектуальных, физических. Нежелательные факторы для сольной концертной деятельности. Негативные последствия повышенной тревожности.

Общая профессиональная подготовленность и готовность концертной программы. Иерархическое соотношение компонентов подготовленности.

Артистизм музыканта-исполнителя как необходимый элемент концертного выступления. Формирование артистизма исполнителя. Сценическое перевоплощение как способность музыканта-исполнителя действовать в соответствии с логикой содержания воплощаемого музыкального образа.

Коммуникативные задачи концертного выступления. Сценические движения. Группа движений, направленных на слушателя. Движения, связанные с саморегуляцией психоэмоциональных состояний музыканта-исполнителя. Движения, связанные с саморегуляцией эмоций, обусловленных содержанием музыки. Движения, связанные с саморегуляцией психофункционального фона. Движения, обеспечивающие взаимодействие исполнителя с музыкальным инструментом.

Сценическое внимание. Приемы преднамеренной активизации внимания. Сценическое волнение. Причины страха перед сценой. Саморегуляция эмоций. Психологическая подготовка к концертному выступлению.

Формирование надежности музыканта-исполнителя в концертном выступлении.

Тема 6. Основы работы с оркестром в качестве солиста

Инструментальный концерт как один из самых жизнеспособных жанров музыкального искусства. Определение специфических особенностей сольной партии в концертах, её технических составляющих и функциональной роли в целом. Анализ сольных концертов по характеру взаимодействия солиста и оркестра в контексте развития материала.

Основные признаки соревновательности солирующего инструмента с оркестром в их исторической перспективе.

Основные виды соотношения сольной и оркестровой партий, базирующиеся на четырех составляющих: подчинение – симбиоз – конкуренция – лидерство.

Особенности исполнения произведений малой формы с оркестром.

4 СЕМЕСТР

Тема 7. Музыкальное просветительство как вид музыкальной деятельности.

Возрождение просветительских традиций в России XX–XXI веков. Значение просветительской деятельности филармонии. Российские музыкальные общества.

Инфраструктура музыкального просвещения (объединяющая композиторскую и исполнительскую школы, музыкальную критику, педагогические и концертные организации).

Новые формы музыкального просветительства. Новые формы и методы работы в этой сфере. Специфика концертно-филармонической деятельности, в частности её просветительского направления, представленного такими формами, как музыкальный лекторий, лекция-концерт, тематический цикл, абонемент, устная и печатная аннотация, анонс.

Циклы концертов, объединённые художественной идеей, жанровым, тематическим, историческим, исполнительским принципом. Возможность последовательно выстраивать репертуарную политику, более полно раскрывать творческий потенциал исполнителей, проводить просветительскую работу, сохранять слушательскую аудиторию.

Взаимодействие вербального и музыкального текста в деятельности музыканта-просветителя.

Просветительская деятельность музыканта-исполнителя с использованием технических средств радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Тема 8. Проблемы разработки и реализации концертных проектов

Лидирующее положение в системе звуковой коммуникации академического концерта. Альтернативные виды концертных проектов.

Многие виды просветительской деятельности филармонических организаций можно объединить в понятие тематический концерт. Базовое значение тематического концерта в процессе проектирования концертных программ. Тематический концерт как художественное явление, представляющее собой композицию из ряда музыкальных произведений, связанных единым замыслом и заключающее в себе нравственно-этическую идею или сюжетную линию. Опубликованная, сформулированная в анонсе, либо в программе концерта тема – главный признак тематического концерта. Тема концерта как некое смысловое единство, которое проявляется в стилистике и композиции концертной программы.

Разработка тематического концерта. Выбор темы. Подбор репертуара. Проблема взаимодействия исполнителей. Полный цикл реализации концертного проекта – от замысла до афиши.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

- Алдошина, И. Музыкальная акустика. [Электронный ресурс] / И. Алдошина, Р. Притс. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41046>
- Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 256 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30433>
- Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: учебное пособие / В.И. Кожухарь. – СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013.
- Пилиян Е.К. Менеджмент культуры и искусства: учебное пособие. – Владивосток.: Издательство ДВГТУ, 2013. – 88 с.
- Савельева, Н.Л. Типология и технология филармонических концертных проектов: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 40 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72056>
- Холопова В.Н. Музыкальные эмоции: учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории им. П.И.Чайковского, 2010.
- Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности.

Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2008. — 368 с.

Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. М., 2011.

Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя СПб, «Композитор», 2005

6.2 Дополнительная литература

Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1981.

Акопян Л. О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 256 с.

Арановский М. Г. Музыкальный текст: Структура и свойства. – М.: Композитор, 1998. – 344 с.

Барсова И. Книга об оркестре. – М., 1969.

Барсова И. Прошлое и настоящее симфонического оркестра. – М., 1962

Благодатов Н. История симфонического оркестра. Л., 1969

Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха. М., 1993.

Вейнгартнер, Ф. О дирижировании. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63274>

Вицинский А. Процесс работы пианиста – исполнителя над музыкальным произведением: Психологический анализ. М.: Классика – XXI, 2003.

Ганус К. Архитектурная акустика. М., 1963.

Гарбузов Н. Музыкальная акустика. М., 1954.

Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М., 2006.

Гуревич Л. История оркестровых стилей: учеб. пособие для муз. вузов. – Москва, 1997.

Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII - первой половины XVIII века. Москва, 1983. – 77 с.

Инкижекова Мария Сергеевна. Музыкальный текст как культурно-исторический феномен : диссертация ... кандидата культурол. наук : 24.00.01.- Абакан, 2001.- 201 с.

Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка. – М., 1967.

Канн Э. Элементы дирижирования. – М., 1980.

Карс А. История оркестровки. М., 1990. – 302 с.

Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М.: Таланты XXI век, 2004. – 496 с.

Крейн Ю. Стил и колорит в оркестре. – М., 1967.

Кудряшов А. Теория музыкального содержания: Художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв.: учебное пособие. СПб., 2010.

Малько, Н.А. Основы техники дирижирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73040>

Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы

науки и практики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 283 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66265>

Музыкальная психология и психотерапия. Научно-методический журнал для профессиональных музыкантов под ред. В.И. Петрушина.

Музыкальное искусство в современном социуме. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 364 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66268>

Музыкальный менеджмент: искусство, бизнес, образование. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 172 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66266>

Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66270>

Понизовкин Ю. Проблемы интерпретации и редактирования клавирных произведений И. С. Баха. М., 1996. - С. 27-45.

Рыцарев С. Из истории оркестровых стилей. – М., 1979.

Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки: Исследование. М., 1990.

Селицкий А.Я. Основы музыкальной драматургии: учебное пособие / А.Я. Селицкий, И.К. Демина; науч. ред. А.М. Цукер. – Изд-е 2-е, доп. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. гос. консерватории им. С.В. Рахманинова, 2008.

Томский И.А. Творческая интерпретация музыкальных произведений в вокальном исполнении // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1.

Тульчинский, Г.Л. PR в сфере культуры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 576 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2047>

Тульчинский, Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Т.В. Артемьева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 288 с.

Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13880>

Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 520 с.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып. 1. — М., 1965.

Цыпин Г. Музыкант и его работа: Проблемы психологии творчества. М., 1988.

Шабунова И.М. История оркестровых стилей: учебное пособие / И.М. Шабунова; науч. ред. А.Я. Селицкий. – Ростов н/Д: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2008.

Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки,

2014. — 416 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41022>
Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум. [Электронный ресурс] / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/3820>
Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. М., 1994. – 257 с.

6.3 Программное обеспечение

пакет Microsoft Office 2007 (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Picture Manager, Paint), Windows Media Player, Winamp, Adobe Reader, программа нотного набора Sibelius 6, программа нотного набора Finale..

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал «Классическая музыка» <http://www.classic-music.ru/>
Портал «Классик онлайн» <http://classic-online.ru/>
Портал «Нотный Архив Бориса Тараканова» <http://notes.tarakanov.net/>
Портал «Погружение в классику» <http://intoclassics.net/>
Портал «Классическая музыка, опера и балет» <http://www.belcanto.ru/>
Портал «Форумклассика» <http://www.forumklassika.ru/forum.php>
Портал «Нотомания» <http://www.notomania.ru/>
Портал «Музыканты о классической музыке и джазе» <http://www.all-2music.com/>
Портал «Симфонический оркестр» <http://simphonica.narod.ru/index.html>
Портал <http://www.twirpx.com/files/art/> Раздел «Искусство и искусствоведение».
Музыкальный справочник <http://mus-info.ru/>
Официальный сайт Приморской краевой филармонии <https://primfil.ru/>
Официальный сайт Мариинского театра (Приморская сцена) <https://prim.mariinsky.ru/>
Официальный сайт Московской государственной академической филармонии <http://www.meloman.ru/>
Союз концертных организаций России <http://skor-art.ru/>
Акустический журнал (Рубрика 11: Акустика помещений; музыкальная акустика) <http://www.akzh.ru/htm/rubr1101.htm>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Практические основы концертной деятельности» обеспечивается доступом каждого ассистента-стажера к учебным аудиториям для мелкогрупповых занятий, Оснащение аудиторий: столы, стулья, доска, компьютер с периферией, проектор, проекционный экран, пульт для презентаций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. В распоряжении ассистента-стажера находятся фонды видео- и аудиозаписей, библиотека, читальный зал, фонотека, видеотека, просмотровый видеозал, фортепиано, рояль, дисклавир, малый и Концертный залы института.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1 Образовательные технологии

При изучении дисциплины рекомендуется применение развивающих технологий, проектных технологий, диалоговых технологий; активных и интерактивных методов обучения.

Для интенсификации коммуникативного взаимодействия участников учебного процесса программой предусмотрено широкое использование *активных и интерактивных* форм проведения занятий. Для формирования и развития профессиональных навыков ассистентов-стажёров в рамках дисциплины используются следующие активные и интерактивные формы учебных занятий:

– практические занятия, в которых главное место отведено проектному методу и методу анализа конкретных ситуаций – 100%.

8.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, концертных залах института, читальном зале библиотеки, в фонотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, нотные издания аудио- и видеоматериалы и т.д.

При выполнении самостоятельной работы ассистент-стажер должен пройти следующие этапы:

- определение цели самостоятельной работы;
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи;
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи;
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи;
- реализация программы выполнения самостоятельной работы;
- контроль за ходом самостоятельной работы, самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы, устранение ошибок и их причин.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров направлена на решение следующих задач:

- 1) приобретение и развитие навыков работы с научной литературой;
- 2) приобретение и развитие навыков целостного и компонентного анализ музыкальных произведений;
- 3) приобретение и развитие навыков проектирования концертной деятельности.

Обучающиеся выполняют практические задания (проекты), самостоятельно обращаясь к учебной, справочной, методической литературе (в том числе и на иностранном языке), а также нотным изданиям. Результаты работы с текстами и нотными изданиями обсуждаются на практических занятиях, посвященных отдельным аспектам выполняемой работы. Проверка выполнения заданий осуществляется с помощью обсуждения и оценки подготовленного и представленного ассистентом-стажёром материала (практических заданий).

Одним из видов самостоятельной работы ассистентов является планирование и подготовка к реализации концертного проекта с участием самого ассистента-стажера. Данная работа должна способствовать приобретению и развитию навыков организации самостоятельной концертно-просветительской работы.

8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости

Оценка качества освоения дисциплины «Практические основы концертной деятельности» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств *текущего контроля* успеваемости используются практические задания.

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Разделы дисциплины (этапы формирования компетенций)	Код компетенции	Наименование оценочного средства (диагностика)
1.	Современные принципы и технологии организации концертной деятельности. Филармония.	ПК-11, ПК-12	<i>Практическое задание</i>
2.	Роль музыкальной акустики в концертной деятельности.	ПК-7, ПК-8	<i>Практическое задание</i>
3.	Исполнительский анализ партитуры. Проблемы интерпретации	ПК-7, ПК-8	<i>Практическое задание</i>
4.	Методика организации репетиционного процесса	ПК-7, ПК-8 ПК-11, ПК-12	<i>Практическое задание</i>
5.	Подготовка к концертному выступлению	ПК-7, ПК-8, ПК-11	<i>Практическое задание</i>
6.	Основы работы с оркестром в качестве солиста	ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12	<i>Практическое задание</i>
7.	Музыкальное просветительство как вид музыкальной деятельности	ПК-11, ПК-12	<i>Практическое задание</i>
8.	Проблемы разработки и реализации концертных проектов	ПК-11, ПК-12	<i>Практическое задание</i>

8.4 Зачетные требования

Соответственно Учебному плану дисциплина «Практические основы концертной деятельности» завершается зачётом в четвертом семестре. Зачет выставляется по совокупности выполненных практических заданий в течение 1-4 семестра. К зачёту ассистент-стажёр должен представить разработку и участие в концертном проекте.

Критерии оценки ассистента-стажёра на зачете и шкалы оценивания

Оценка «зачтено» ставится в случаях, если в течение обучения по дисциплине:

1. ассистент-стажёр посетил не менее 80% практических занятий, активно участвовал в выполнении практических задач, поставленных преподавателем;
2. ассистент-стажёр принимал активное участие в обсуждении проблем концертно-просветительской деятельности, знает основные принципы и технологии ее реализации;
3. ассистент-стажёр принимал участие в концертной деятельности на разных ее этапах: на этапе подготовки концертного проекта, в репетиционном процессе (в качестве пассивного и активного участника), в концертном выступлении, обеспечении информационного продвижения концертного проекта, в звукозаписывающей студии;
4. ассистент-стажёр принимал участие в работе с музыкальными коллективами в качестве солиста и в качестве ансамблиста (артиста оркестра);
5. ассистент-стажёр представляет на зачет творческий (концертный) проект, демонстрирующий глубокие и всесторонние знания программного материала, рекомендованной литературы; на поставленные вопросы дает, аргументированные, грамотные и логично выстроенные ответы.

Оценка **«не зачтено»** ставится в случае, если ассистент-стажёр демонстрирует хотя бы один из нижеперечисленных пунктов:

1. ассистент-стажёр посетил менее 80% практических занятий, не участвовал в выполнении большинства практических задач, поставленных преподавателем;
2. ассистент-стажёр не принимал участия в обсуждении проблем концертно-просветительской деятельности, не знает основные принципы и технологии ее реализации;
3. ассистент-стажёр не принимал участия в концертной деятельности на любых ее этапах: на этапе подготовки концертного проекта, в репетиционном процессе (в качестве пассивного и активного участника), в концертном выступлении, обеспечении информационного продвижения концертного проекта, в звукозаписывающей студии;
4. ассистент-стажёр не принимал участие в работе с музыкальными коллективами в качестве солиста и в качестве ансамблиста (артиста оркестра);
5. ассистент-стажёр не представил на зачет творческий (концертный) проект.