

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Производственная практика: творческая практика

Направление подготовки

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Направленность (профиль)

«Этномузыкология»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Этномузыколог. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения – **очная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью учебной практики «Творческая практика» является подготовка специалиста к организационно-творческой работе, ориентированной на представление аутентичных народных певческих традиций в рамках современных культурных мероприятий.

Задачи курса:

- формирование представлений о видах творческих коллективов, основных направлениях, задачах и формах деятельности фольклорных ансамблей;
- формирование представлений о типах концертных выступлений, специфике их задач и творческих возможностей;
- формирование навыков организации и проведения сценических и несценических выступлений разного типа – лекций-конcertов, театрализованных спектаклей, музыкальных concertов, творческих проектов с использованием аудиовизуальных технологий, экспериментальных проектов;
- освоение принципов составления программ для концертных выступлений разного типа;
- выработка навыков гармоничного согласования фольклорно-этнографической сущности традиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б2.03 (практики. Обязательная часть).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- Способен руководить учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самостоятельными коллективами (ПК-1).
- Способен овладевать традиционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе этнографически достоверных источников (ПК-2)
- Способен проводить репетиционную работу с учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самостоятельными коллективами (ПК-3)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: закономерности региональных и локальных певческих традиций и исполнительских стилей; методы и формы работы с различными составами творческих коллективов (фольклорных ансамблей); музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и инструментальных традиций; принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.жанровый состав и стилевые особенности региональных и локальных певческих традиций; способы варьирования музыкальной ткани, особенности склада многоголосия в различных народно-певческих традициях; специфику традиционного мужского и женского, ансамблевого и сольного исполнительства;

Уметь: руководить различными составами фольклорного ансамбля; добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме; исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора добиваться воспроизведения различных традиционных певческих стилей в этнографически достоверной форме, с сохранением тембровых и диалектных характеристик; достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс голосовых партий, согласование тембров, выбор тесситуры; варьирование; воссоздание многоголосной ткани); применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора; воссоздавать контекст бытования народных песен (связь с хореографией, включенность в празднично-обрядовые ситуации);

Владеть: методами и навыками фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого); методами и навыками руководства творческим коллективом (фольклорным ансамблем); принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ сценических постановок; способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций; певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и артикуляцией; традиционными приемами вокального интонирования и техникой игры на музыкальном инструменте; методами и навыками репетиционной работы с различными составами фольклорных ансамблей; принципами отбора репертуара для подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	2	72		8
Аудиторные занятия				
Самост. работа (часов)*				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

курс	семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов			Форма контроля	
			всего	индивид.	СРС	промежуточная	итоговая
I – IV	2 – 8	2	72			Зачет в VIII семестре	

І. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Творческая практика в современном социокультурном и культурологическом контексте.

Творческие проекты с фольклорно-этнографическим содержанием: современное состояние творческой практики в области общественной актуализации фольклора в России и за рубежом.

Комплексные творческие проекты, связанные с фольклорным содержанием за последний период: тенденции и перспективы. Анализ наиболее значимых творческих проектов последнего времени: содержание проекта, этапы реализации замысла, мастерство и оригинальность воплощения.

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

Тема 2. Типы и виды творческих проектов в области фольклора

Типы и виды творческих проектов: 1) по пространству воплощения (сценические и несценические, в помещении или open-air); 2) по форме взаимодействия участников и зрителей (интерактивные или демонстрационные); 3) по степени комплексности (самостоятельные музыкально-фольклорные, либо с привлечением различных видов городского искусства – театра, дизайна, fashion показа, аудиовизуальных технологий, интерактивного фестиваля и т.п.); 4) по целям воздействия (обучающие либо досуговые); 5) по степени новизны (общепринятые или экспериментальные); 6) по соотношению с традиционной праздничной культурой (находящиеся в рамках народного календаря – Масленица, Святки и т.д., или самостоятельные городские проекты).

Тема 3. Творческий проект: организационный этап и реализация.

Путь от творческого замысла до его воплощения. Фольклорно-этнографические материалы и возможности использования форм традиционной культуры в современной сценической и несценической практике.

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

Этапы воплощения творческого замысла: постановка задачи, создание команды, нахождение источников финансирования, план реализации проекта, корректировка пунктов плана в зависимости от протекания процесса реализации.

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

Тема 4. Творческий проект: оценка итогов, работа над ошибками, постановка перспективных задач.

Развитие системного видения творческого проекта. Анализ реализации творческого проекта: соответствие замысла и воплощения, оценка качества исполнения, общественного резонанса.

Просмотр видеозаписей с площадок реализации проекта, анализ достижений и ошибок команды организаторов в целом и каждого участника в отдельности. Постановка задач на перспективу и выработка рабочего плана решения возникших трудностей.

Тема 5. Творческая практика студенческого коллектива.

Самостоятельная разработка студентами творческих проектов и работа по их воплощению (с рекомендациями педагога). Совместное обсуждение вариантов предложенных студентами творческих программ.

Реализация студенческого проекта и анализ качества проведенных мероприятий. Формирование опыта в области практической творческой деятельности.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Творческая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку учащихся, в том числе обеспечивающую защиту выпускной квалификационной работы.

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

Курс системно связан с практическими занятиями по дисциплинам «Фольклорный ансамбль», «Народная хореография», «Народные исполнительские традиции». В рамках курса студент изучает методы работы, которые применяются им при прохождении педагогической практики и в процессе подготовки выпускной квалификационной работы (концертной программы).

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Творческая практика заключается в подготовке и реализации различных проектов силами студентов. Формы творческой практики основаны на принципах включенности всех участников в деятельность коллектива. Только на этой основе оказывается возможным целостное постижение основных закономерностей жизни фольклора – таких, как принцип традиционности (восприятие – осознание – воспроизведение), принцип комплексности и др.

Преподаватель осуществляет руководство творческой практикой, направляя, консультируя, и контролируя студента и его команду, обеспечивая возможность творческого роста каждому.

Подготовка проекта предполагает определение его целей и задач, типа и вида, обсуждение творческого замысла, структуры мероприятия (сценарный или творческий план), оценку типа аудитории (участников, гостей) и т.п.

Исполнительский этап реализуется как в рамках творческих планов кафедры, так и в мероприятиях, проводимых вне учебного процесса — фестивалях, конкурсах, проектах, связанных с традиционной народной культурой.

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

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача студента состоит в том, чтобы научиться четко осознавать функции, цели и задачи каждого готовящегося проекта - как с точки зрения коллектива в целом, так и с точки зрения личного творческого вклада. В зависимости от своей функции в конкретном проекте

– исполнителя, организатора (менеджера), художественного руководителя – учащийся должен выработать индивидуальный творческий план действий, придерживаться его, сделать оценку успехов или недостатков в его реализации.

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

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

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

Если студент выступает в качестве художественного руководителя проекта, его индивидуальный план должен включать разработку творческой концепции, общий план реализации проекта с распределением функций между участниками (студентами), подбор материалов, написание сценарного плана или плана мероприятий и т.п. Осуществление всех

этих организационно-творческих действий происходит со значительной долей самостоятельности, под руководством преподавателя.

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

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

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Формой текущего контроля являются контрольные занятия, на которых бакалавр отчитывается о своей творческой практике. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в восьмом семестре. Зачет представляет собой отчет о подготовке, организации и осуществлении творческого проекта с описанием этапов его реализации и результатами; а также предоставление подготовительных материалов к осуществлению творческого проекта: анонс для СМИ, афиша, программка для зрителей, взаимодействие с медиа-сферой и печатными СМИ.

Материалом по реализации контроля являются осуществленные на протяжении одного семестра творческие проекты, основанные на аутентичном музыкальном материале, выученном в рамках дисциплины «Фольклорный ансамбль» либо самостоятельно.

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 8-м семестре. Зачет представляет собой отчет о подготовке, организации и осуществлении творческого проекта с описанием этапов его реализации и результатами; а также предоставление подготовительных материалов к осуществлению творческого проекта: анонс для СМИ, афиша, программка для зрителей, взаимодействие с медиа-сферой и печатными СМИ.

Материалы, связанные с анализом творческих проектов, методики их осуществления могут быть опубликованы в периодических изданиях или послужить основой для докладов на научно-практических студенческих конференциях.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

а) Основная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. —

б) Дополнительная литература

1. Гарипова Н.М. Развитие креативности в процессе аналитико-слуховой музыкальной деятельности // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2009. № 2. С. 218-221

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам СКГИИ, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы:

Электронно-библиотечные системы СКГИИ:

Электронная библиотечная система «Лань»

Электронная библиотечная система «IPR books»

Электронная библиотечная система «Юрайт» коллекция «Легендарные книги»

Нотный архив Бориса Тараканова

Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций.

Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории СКГИИ).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, инструментами, воспроизводящими устройствами – аудио-, видеопроигрывателями, библиотечным фондом. Необходимо также иметь доступ к репетиционным помещениям и концертным площадкам, доступным для подготовки и проведения студенческих концертов в рамках учебного заведения.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, направленность (профиль) «Этномузыкология».

Программа утверждена на заседании кафедры ИТМ от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Шериева М.М.

