Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра духовых и ударных инструментов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Музыкально-исполнительская практика»

Направление подготовки

53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство

(уровень магистратуры)

Профиль: Оркестровые духовые и ударные инструменты

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Методические рекомендации

1. Цель и задачи дисциплины

Цель исполнительской практики заключается в приобретении магистрантами комплекса практических навыков исполнительской деятельности перед слушательской аудиторией разного уровня и на разных концертных площадках. Исполнительская практика может стать мощным стимулом для творческого роста студента, так как подготовка к выступлению способствует совершенствованию художественного и исполнительского мастерства, а общение с публикой приносит большое удовлетворение от учебных занятий. Выступления в концертах кроме того приобщают магистранта к просветительской деятельности.

В **задачи** исполнительской практики входит овладение разнообразным концертным репертуаром, расширение исполнительского кругозора, формирование самостоятельности в интерпретации выбранных для исполнения произведений, развитие навыков психологической подготовки к концертному выступлению, воспитание артистичности и сценической выдержки.

1. **Требования к уровню освоения содержания курса**

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

профессиональные компетенции (ПК):

 – осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1);

- быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2).

В результате прохождения дисциплины студент должен **знать:**

* методы подготовки и осуществления концертного выступления;
* специфику исполнительской работы в различных аудиториях;
* способы взаимодействия исполнителя со слушателями;
* закономерности психического состояния исполнителя и особенности его проявления в исполнительском процессе.

Студент должен **Уметь:**

- создавать собственную интерпретацию сочинения,

- самостоятельно готовить к концертному исполнению произведения разных жанров,

- планировать концертный процесс, составлять концертные программы,

- пользоваться методами психологической и педагогической диагностики для решения исполнительских задач,

-анализировать собственное исполнение.

Студент должен **Владеть:**

- навыками общения с различными аудиториями слушателей,

-методикой подготовки к концерту,

- методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-исполнительской деятельности и способами их разрешения,

- приемами психической саморегуляции в процессе исполнительской деятельности,

- методами пропаганды музыкального искусства и культуры,

- необходимым комплексом исторических, теоретических, общепедагогических знаний и представлений в сфере музыкально-исполнительской деятельности,

- методами критического анализа музыкальных произведений и событий.

1. **Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности**

Вид учебной работы	Часы	Зачетные единицы	Форма контроля(семестр)
			зачет	экзамен
Блок: Б2, вариативная часть			2,4	
аудиторная работа		
самостоятельная работа	756	
Общая трудоемкость дисциплины	**756**	**21**

Общая трудоемкость дисциплины – 756 часов. Время изучения – 1-4 семестры. Формы контроля: 2,4 – зачет.

4. Структура и содержание дисциплины

Программный минимум	Объем в часах
ИЗ	Конт.часы	СР	Всего
1 семестр
Подготовка к концертам: свободная программа.			216	216
2 семестр
Подготовка к концертам: свободная программа.			144	144
3 семестр
Подготовка к концертам: свободная программа.			288	288
4 семестр
Подготовка к концертам: свободная программа.			108	108
ИТОГО:			**756**	**756**

Музыкально-исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу и проводится рассредоточено в течение всего периода обучения параллельно с аудиторными занятиями. Объекты исполнительской практики избираются по усмотрению кафедры и учебного заведения. Руководителем исполнительской практики является педагог по специальности. Распределение часов по курсам и семестрам может варьироваться по усмотрению ведущего педагога и кафедры.

Исполнительская практика позволяет магистранту на протяжении 2 лет обучения опробовать себя в различных ситуациях, связанных с концертной деятельностью: выступать на конкурсах, фестивалях, участвовать в концертных программах кафедры, факультета, вуза, играть на различных концертных площадках города и области (в музыкальных и общеобразовательных школах, колледжах, институтах, клубах), участвовать в постановках опер, балетов, музыкальных комедий, оперетт, музыкальных сказок. Базами исполнительской практики для студентов являются Большой и Малый залы АГК, залы городских и районных ДМШ и ДШИ, музыкального и педагогического колледжей, Астраханский театр оперы и балета. К исполнительской практике относятся также выступления на академических концертах, зачетах, экзаменах, мастер-классах.

В течение первого года каждый магистрант должен исполнить не менее 8 – 12 произведений в академических условиях и на различных концертных площадках. Магистрант за 2 года обучения должен исполнить 4 произведения.

Учет концертных выступлений студентов ведется преподавателем по специальности. Основные сведения отражены в «Дневнике практики» (дата, место проведения, объём времени, репертуарный список). Результаты деятельности студентов должны отражаться в отчетах ведущих преподавателей, а также в годовом отчете заведующего кафедрой.

5. Организация контроля знаний

Формой контроля являются зачеты во 2,4 семестрах. По дисциплине «Музыкально-исполнительская практика». Контроль и оценка результатов освоения дисциплин осуществляется преподавателем в процессе проведения прослушиваний каждого магистранта.

 На **«отлично»** оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры магистранта. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

 На **«хорошо»** оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

 На **«удовлетворительно»** оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

 Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как **«неудовлетворительное».**

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория №65 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт.. стол – 2шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт.

Аудитория №66 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., шкаф для документов – 1шт., стул – 5шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт.

Аудитория №67 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 1шт.

Аудитория №68 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 1шт., пульт – 2шт.

Аудитория №69 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., стул – 3шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт., шкаф для документов – 1шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1шт.

Аудитория №70 (для проведения индивидуальных занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., стул – 3шт., стол – 1шт.. банкетка – 1шт., пульт – 2шт.

Большой зал (300 мест) (для проведения мелкогрупповых занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы). Концертные рояли Steinway – 2 шт.

Малый зал (98 мест) (для проведения мелкогрупповых занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы). Концертные рояли 2 шт. - Boston, пианино Essex.

7. Учебно – методическое и информационное обеспечение практики

Основная:

1. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика [Текст] : Сборник научных трудов. Вып. II / Ред.-сост. В.М. Гузий, В.А. Леонов. - Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовской консерватории, 2012. - 203 с. : нот., ил. - 347-82.
2. *Леонов, В.А.* Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс лекций в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. Леонов, И.Д. Палкина. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 240 с., ил., нот. - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.
3. *Леонов, В.А.* Основы теории исполнительства и методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : учебное пособие / В. А. Леонов. - Изд-е 2-е, испр. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 346 с., ил, нот. - (Библиотека методической литературы). - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.

Флейта

1. *Давыдова, В.П.* Флейта в русской музыке второй половины ХХ века (концерт и соната) [Текст]: исследование /В.П. Давыдова. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2009. – 252 с.
2. *Лесковой, О.Ф*. Гармонии сияние, или Флейтовый блеск серебра. – 2-е изд., доп. и перераю. – М.: ОнтоПринт, 2017. – 392 с. + CD.

Фагот

1. *Скворцов, Ю.И*. Фагот – мое вдохновение [Текст] / Ю.И. Скворцов. – Астрахань: Триада, 2017. – 144 с.

Труба

1. *Усов, Ю.А.* Сто секретов трубача [Текст] / Ю.А.Усов. – Москва: Музыка, 2010. – 20 с.
2. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58836. — Загл. с экрана.
3. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61370. — Загл. с экрана.

Валторна

1. Сухоруков, А.К. Русская валторновая школа. Выдающиеся профессора. Краткие научно-биографические очерки [Электронный ресурс] / А.К. Сухоруков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10487. — Загл. с экрана.

Саксофон

1. Большиянов, А.Ю. Школа игры на саксофоне [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Большиянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101630. — Загл. с экрана.
2. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99360. — Загл. с экрана.
3. Хаймович, А. Саксофон: джаз, блюз, поп, рок [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Хаймович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101612. — Загл. с экрана.

Кларнет

1. Клозе, Г. Школа игры на кларнете [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Клозе. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65057. — Загл. с экрана.
2. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99360. — Загл. с экрана.

Ударные инструменты

1. Багдасарьян, Г.Э. Школа игры на ударных инструментах. Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Э. Багдасарьян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4641. — Загл. с экрана.
2. Клоц, М.М. Школа игры на ударных инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Клоц. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93027. — Загл. с экрана.
3. Смирнов, А.В. Ударные инструменты в современной музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Смирнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 16 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75544. — Загл. с экрана.
4. Чидди, К. Школа игры на ударной установке. Ритмические рисунки, грувы и биты [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Чидди. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73049. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. *Гержев, В.Н*. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58836. — Загл. с экрана.
2. *Толмачев, Ю.А*. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61370. — Загл. с экрана.
3. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы Всероссийской научной конференции 9-10 апреля 2009 года / Сост и отв.ред. И.С.Стогний; РАМ им.Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. Гнесиных, 2010. – 400 с.
4. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва - тетрадь 1 1956
5. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва - тетрадь 2 1958
6. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва- тетрадь 4 1959
7. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва - тетрадь 5 1961

Рекомендуемые интернет-ресурсы:

<http://www.myflute.ru/> Моя флейта

<http://intoclassics.net/> Погружение в классику.

<http://www.belcanto.ru/> Классическая музыка, опера и балет

<http://www.classic-music.ru/> Классическая музыка. Композиторы, исполнители, записи.

<http://arsl.ru/> Музыковедческий сайт «Art longa»

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Ссылка на информационный ресурс	Наименованиеразработки в электронной форме	Доступность
<http://www.edu.ru/>	Электронный федеральный портал «Российское образование»	Свободный доступ с компьютеров локальной сети библиотеки института
<http://www.liart.ru/>	База данных Российской государственной библиотеки по искусству	Свободный доступ с компьютеров локальной сети библиотеки института
<http://www.e.lanbook.com>	ЭБС «Лань»	Наличие удаленного доступа для студентов консерватории
<http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub>	ЭБС Университетская библиотека	Свободный доступ с компьютеров локальной сети библиотеки института
<http://www.rism.info/>	RISM (Международный каталог музыкальных первоисточников)	свободный доступ через сеть Интернет
<http://www.rilm.org/>	RILM (Международный каталог литературы о музыке)	свободный доступ через сеть Интернет
<http://www.ripm.org/>	RIPM (Международный каталог музыкальной периодики)	свободный доступ через сеть Интернет
<http://www.musenc.ru/>	Музыкальная энциклопедия	свободный доступ через сеть Интернет
<http://notes.tarakanov.net/>	Нотный архив Б. Тараканова	свободный доступ через сеть Интернет
<http://imslp.org/>	Международная библиотека музыкальных партитур	свободный доступ через сеть Интернет
<http://yanko.lib.ru/>	Библиотека Славы Янко	свободный доступ через сеть Интерне

программное обеспечение

Браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer

Microsoft Office Word

Microsoft Office PowerPoint.

Avid Sibelius Academic.

Light alloy 4.8

Aimp 3.60

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

Исполнительская деятельность включает решение нескольких взаимосвязанных задач. На первом месте находятся художественные задачи: проникновение в авторский замысел, передача глубины содержания исполняемого произведения. К психологическим задачам относятся умение погружаться в эмоционально-образный строй произведения, артистическая самоотдача и умение владеть собой, преодоление эстрадного волнения, нахождение оптимального сценического состояния, самоконтроль и способность корректировать свои действия в процессе исполнения. Организационные задачи предполагают умение планировать процесс работы над произведением, выбор методов и средств работы.

Поскольку дисциплина в значительной степени основана на самостоятельной работе студента, то одной из основных учебных задач магистранта становится приобретение необходимых навыков и умений, обеспечивающих осмысленную и эффективную работу над произведением для концертного выступления.

Организация самостоятельной работы включает ряд важных правил:

* овладение рациональными приемами самостоятельной работы и выполнение норм ежедневной профессиональной подготовки, в том числе, ежедневной профессиональной настройки инструмента;
* формирование навыков предварительного ознакомления с произведением посредством чтения с листа и углубленной работы над художественным образом музыкального произведения в процессе работы с текстом;
* овладение методами психологической саморегуляции при подготовке к концертному выступлению;
* работа над различными видами штрихов;
* ознакомление с работой по сохранению и монтировке инструмента.

Одним из первых условий эффективности процесса работы над художественным произведением является постоянная активизация всех компонентов комплекса музыкальных способностей (музыкального слуха, ритма, памяти, чувства формы, внимания, творческого воображения, видов творческого мышления). Не менее важно стремление к техническому совершенствованию, а также расширение общего и специализированного кругозора.

Характер работы над музыкальным произведением, продолжительность занятия, эффективность и результативность процесса зависят от теоретического запаса знаний магистранта, его эстетических установок, умения поставить цель и в связи с ней планировать самостоятельную работу в повседневном или целевом режимах. Данные установки носят психолого-педагогический характер и требуют психолого-педагогического оснащения.

Для успешного эстрадного выступления, прежде всего, необходимо хорошо знать текст произведения и иметь ясное представление о художественных задачах. Однако публичное выступление для музыканта всегда является стрессовой ситуацией, которая может восприниматься или как положительный, активизирующий фактор (эустресс), или как травмирующий, пугающий фактор (дистресс). Исполнителю необходимо учитывать эти психологические аспекты поведения человека перед выступлением и во время выступления на сцене. Исполнитель должен знать особенности не только собственного поведения во время сольных выступлений на сцене, но и своевременного реагирования в составе ансамбля, оркестра. Поэтому психологическую подготовку к исполнению на эстраде нужно рассматривать как неотъемлемую составную часть профессионального обучения.

Уже во время предварительной работы над концертной программой нужно формировать навыки целостного концертного исполнения. К числу показателей готовности к выступлению относится достаточно прочное владение текстом, умение исполнить сочинение целостно по форме, эмоционально и содержательно. Положительным стимулом для подготовки к выступлению может быть воспитание потребности в публичном выступлении, увлеченность творческим процессом, ориентированность на выход к публике.

Умение настроиться на выступление поддается тренировке. При подготовке к выступлению, особенно при неблагоприятных формах предконцертного состояния, полезно создавать в классе концертную обстановку, чаще играть при публике, а также использовать различные приёмы самовнушения (метод аутогенной тренировки), работу по идеомоторным представлениям, методы визуализации текста.

Подготовка магистрантов к концертно-сценической деятельности принадлежит к числу важных вопросов музыкальной педагогики. Самостоятельная профессиональная деятельность выпускника может разворачиваться в исполнительской, преподавательской и культурно-просветительской сферах, а также в области общего эстетического образования и воспитания. В немалой степени успешность выполнения этих форм деятельности зависит от наличия навыков сценической деятельности. Поэтому исполнительская практика должна стать одним из приоритетных направлений в профессиональной подготовке магистрантов.

Эта форма музыкальной деятельности максимально развивает творческую самостоятельность студентов, актуализирует прошлый эстетический опыт, устанавливает нужные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности студента. Поэтому важно целенаправленно формировать у магистрантов потребность в концертных выступлениях при максимальной активизации собственного творческого потенциала. Для достижения эффективности подготовки к выступлениям на эстраде нужно создавать ситуации, как можно более приближенные к предстоящей практической деятельности.

Концертный репертуар формируется из текущего и пройденного материала, что требует соответствующего умения повторять произведение на новом, более качественном уровне и исполнять его иначе. Кроме того, многократное обращение к нотному тексту также требует соответствующей специальной работы, направленной на вторичное запоминание, обработку и исполнение авторского текста.

Готовность к концертной деятельности представляет собой особое интегративное качество личности исполнителя в интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических, волевых компонентах. В этом плане особое внимание следует обратить на формирование положительного отношения к музыкально-исполнительской деятельности как одному из главных смыслов жизни; потребности будущего музыканта в реализации себя как концертного исполнителя, ансамблиста, оркестранта, способности к самоотдаче.

Для повышения эффективности развития концертных качеств необходимо ориентировать магистранта на изучение различных информационных источников о творческих достижениях музыкантов, анализ подходов к концертной деятельности великих исполнителей прошлого и настоящего, отраженных в соответствующей литературе, обсуждение прослушанных выступлений преподавателей, студентов консерватории, а также филармонических концертов. Итоговым моментом концерта должен быть анализ достоинств и недостатков сценического исполнения и сценического поведения студента, что требует многолетней целевой работы преподавателя вместе со студентом, направленной на выработку критериев концертной деятельности.