

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

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Организационно-творческая работа с вокально-хореографическим
коллективом**

Направление подготовки

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Направленность (профиль)

«Этномузыкалогия»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Этномузыколог. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения – **очная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**

**Нальчик
2020**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс является важным этапом в теоретической и практической подготовке специалистов по данному направлению подготовки и ставит своей целью подготовить выпускников к самостоятельной практической деятельности в качестве руководителей творческих коллективов. Цель курса – подготовка руководителей профессиональных организаций, творческих коллективов. Основное внимание в данной программе уделяется приёмам, средствам воспитания навыков профессионально-организационной работы.

Задачи курса - систематизация и обобщение знаний в области методических принципов организации процесса художественного руководства, на основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе профессионального освоения и изучения дисциплин специального курса.

В задачи курса входит освоение основных знаний о содержании, организации, формах и методах ведения данного предмета, изучение теоретических основ практического воплощения навыков художественного руководства. Важной частью курса является также ознакомление студентов с методическими и учебными пособиями по вопросам дирижирования и хореографии.

Предмет курса — теоретические основы организации творческой работы в коллективе и освоение методов профессиональной деятельности с артистами хора, солистами и танцорами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1.В.В.09 (элективные дисциплины).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3).
- Способен руководить учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самодеятельными коллективами (ПК-1).
- Способен овладеть 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 самодеятельными коллективами (ПК-3)
- Способен участвовать в постановке концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов с воспроизведением элементов традиционной народной обрядности, использованием народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, атрибутики, костюма (ПК-4)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; 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; методы и формы постановки концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов; разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар; закономерности региональных и локальных певческих, хореографических, инструментальных традиций, основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма;

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; 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); осуществлять постановку концертных программ с различными составами фольклорного ансамбля; представить в концертной форме народные певческие, инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, выстроить сценическую форму концертной программы, добиться естественности в сценическом поведении участников творческого коллектива;

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; 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; методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения выступлений фольклорного ансамбля; методами использования в концертной программе форм народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с учетом их региональной специфики.

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		4
Аудиторные занятия		34		
Самост. работа (часов)*		38		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционно-практическое	Текущий контроль	
2	4	2	72	-	38	34	Аттестация	Зачет, 4

№ п/п	Наименование тем	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного
		о/о		
		ЛР	СР	
	Введение. Традиционное искусство и его сценическое воплощение.	2		
	Раздел 1. Инструментарий художественного руководителя фольклорного коллектива, преподавателя.	2		
	Речевая культура руководителя фольклорного коллектива	2		
	Голос, интонация руководителя фольклорного коллектива	4		
	Этика общения руководителя с участниками фольклорного коллектива	4		
	Роль и значение наглядного материала в работе с коллективом	2		
	ВСЕГО:	18	12	
	Раздел 2. Методика и практика работы с фольклорным коллективом.	2		
	Виды любительских фольклорных коллективов. Основные принципы их организации	2		
	Планирование работы фольклорных коллективов	4		
	Методика ведения занятий в разных типах фольклорных коллективов	2		
	Организация, подготовка и проведение концертной деятельности фольклорного коллектива	4		
	ВСЕГО:	14	14	

Раздел 3 Особенности организационно-творческой деятельности фольклорных коллектива. Формы любительских и профессиональных коллективов, организационные особенности их становления	4		
Принципы руководства творческим коллективом. Организация их постановочно-творческой и концертной деятельности	4		
ВСЕГО:	4	12	
Итого по предмету: 72 часа	34	38	зачёт

* в том числе контактная работа – 36 ч. – лекции, семинарские занятия, посещение концертов, консультирование при подготовке реферата, зачёт.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Преподавателю необходимо привить студенту навыки работы с вокально-хореографическим коллективом. Выпускник ВУЗа по направлению подготовки «Этномузыкалогия»:

- должен научиться осуществлять руководство художественным, творческим коллективом (любительским или профессиональным).

- уметь выявлять и анализировать различные формы и направления развития народного художественного творчества

- вести грамотно учебно-учетную документацию

- устанавливать деловые контакты с партнерами и владеть навыками межличностного общения

Преподаватель должен научить студента использовать в своей будущей профессиональной деятельности современные источники информации, а также научить грамотно, составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавателю необходимо привить студентам навыки самостоятельной работы с библиографическим материалом, а также быть в курсе всех концертных премьер, новых концертных программ Государственных Академических ансамблей танца ЮФО, через ознакомление с периодической печатью, телевидения, кино.

Вузовская лекция, как главное звено дидактического обучения, должна отвечать следующим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от неизвестного к известному;
- логичность, четкость и ясность изложения материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студента

При изложении материала важно помнить, что систематичность, аргументированность – главные принципы, на которых должен быть основан контроль и оценка знаний студентов. При прочтении курса лекции целесообразно осуществить общий анализ программного материала.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

На занятиях преподавателю рекомендуется, как одной из форм самостоятельной работы студента, написание плана работы с вокально-хореографическим коллективом. На лекциях отводить время для анализа самостоятельной работы студента. Предлагаемые темы для создания контрольных работ преподаватель должен представить в начале семестра, определив определенные сроки их выполнения и сдачи.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – зачет.

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

«Зачет» ставится, если студент:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема изученного материала; полное понимание сущности рассматриваемых

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; выполнение всех домашних заданий и СРС.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием профессиональной терминологии исполнительского искусства.

«Незачет» ставится, если студент:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

Примерные задания для контрольной проверки знаний:

Тесты:

1. Назовите три условия успешной работы руководителя с участниками вокально-хореографического коллектива.

-

-

-

2. Перечислите виды любительских вокальных и вокально-хореографических коллективов

-

-

-

-

3. Перечислите правила проведения репетиций

-

-

-

-

4. Перечислите виды репетиций и их порядок

-
-
-
-

5. Назовите этапы создания вокально-хореографического коллектива

-
-
-
-
-

6. Какие факторы при переносе хореографического произведения в программу другого коллектива, могут негативно отразиться на оригинале

-
-
-
-

7. Перечислите направления творческой деятельности коллектива

-
-
-
-

8. Принципами педагогического воздействия на исполнительский коллектив являются:

- наглядность
- научность
- интеллигентность
- сознательность и активность

9. Основными составляющими инструментария руководителя исполнительского коллектива являются:

- техника исполнения
 - вербальная культура
 - интонация
- 10.«Условное название» в педагогике хореографии это:
- термин
 - условный раздражитель
- 11.Продолжите предложение: «Народный танец – это...»:
- определенный технический набор движений и комбинаций
 - исторически сложившаяся система художественного мышления
- 12.Является ли язык народной хореографии знаковой системой передачи информации и общения?
- нет
 - да
- 13.«Методика» в хореографии это:
- сущность процесса обучения и его стратегия
 - совокупность приемов и способов обучения
- 14.Какой из перечисленных уроков не является обучающим:
- учебный урок
 - открытый урок
 - показательный урок
- 15.Музыкант на уроке танца это:
- музыкальный руководитель
 - музыкальный иллюстратор
- 16.Чем, по своей сути, является репетиторство в хореографии?
- процессом поддержания технической формы танцовщиков
 - высшей формой педагогики
 - воспитательным процессом.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература по курсу

1. Боголюбская М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания. – М., 1986
2. Баранчикова М. Работа балетмейстера в самодеятельном коллективе.
3. Богданов Г.Ф. Чему учить в самодеятельности?
4. Боголюбская М.С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хореографических коллективах. – М., 1982

5. Боримская Г.В. Организация учебно-воспитательного процесса в самодеятельном коллективе народного танца. – Киев, 1984
6. Вильсон Г., Макклафлин К. Язык жестов – путь к успеху. – СПб., 2001
7. Глуцкая М.Н., Глуцкий А.В. Хореографическая самодеятельность в условиях сельской местности. – М., 1986
8. Гусев Г.П. Методика работы с хореографическим коллективом. Программа курса. – М., 2001
9. Каргин А.С. Народное художественное творчество. Структуры. Формы. Свойства. – М., 1990
10. Лесникова Л.Н. Самодеятельный танцевальный коллектив. – Калинин, 1987
11. Лихачев С. Организация танцевального коллектива и его репертуар. – Кишинев, 1975
12. Методика учебно-творческой работы в самодеятельном танцевальном коллективе. – Л., 1972
13. Пуртова Т.В. Основные принципы организации учебно-воспитательной работы в коллективе бального танца. – М., 1986
14. Стенюшина А. Содержание и методы работы в самодеятельных танцевальных коллективах. М., 1962 г.
15. Уральская В.И. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства в условиях художественной самодеятельности
16. Хореографическая самодеятельность в СССР: теория, практика, опыт (информационный сборник). – М., 1989

Дополнительная литература

1. Атватер И. Я вас слушаю. – М., 1989
2. Ансамбль народного танца СССР под руководством И.Моисеева в фотографиях Евгения Умнова. – М., 1966
3. Богданов Г.Ф. О чем умалчивает взгляд? – М., 2002
4. Балканова Н.К., Есенгалиева А.М. Профессиональное общение специалиста культуры. – М., 2000
5. Гусев Г.П. Урок народного танца в хореографической школе. – М., 1999
6. Государственный хореографический ансамбль «Березка». Проспект 1962
7. Дубник И.О. Специфика художественной образности в хореографическом искусстве. – М., 1984
8. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М., 1992
9. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М., 1954
10. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М., 1990
11. Настюков Г.А. народный танец на самодеятельной сцене. – М., 1976
12. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. – М., 1989
13. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. – М., 1989
14. Прибылов Г. Методические рекомендации и программа по классическому танцу для самодеятельных хореографических коллективов. – М., 1984

15. Пуртова Т.В. Основные принципы организации учебно-воспитательной работы в коллективе бального танца. – М., 1986
16. Романовский Я.В. Постановочная работа в танцевальном коллективе. – М., 1969
17. Прибылов Г. Методические рекомендации и программа по классическому танцу для самодеятельных хореографических коллективов. – М., 1984
18. Скитневский В.Л. Психологические особенности усвоения школьниками учебного материала по физической культуре. – Л., 1989
19. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1992
20. Сибиряк М.С. Хореографический кружок. Система занятий. – М., 1971
21. Ткаченко Т.С. Работа с танцевальным коллективом. – М., 1958
22. Уральская В.И. Некоторые направления учебно-воспитательной работы в хореографической самодеятельности. – М., 1973
23. Уральская В.И. К вопросу о развитии хореографии в сельской художественной самодеятельности. – М., 1973.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для эффективного усвоения учебного материала, по дисциплине имеется аудитория, оснащенная видеоаппаратурой. Для получения дополнительных знаний по предмету в ВУЗе имеет Интернет. Библиотека оснащена необходимым перечнем литературы по дисциплине. Для просмотра видеоматериала по теме урока имеется видеотека.

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

Программа утверждена на заседании кафедры ИТМ от 28 августа 2020 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Гучева А.В.

Эксперт:
доктор искусствоведения,
профессор

Ашхотов Б.Г.