

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

«24» 06 2024 г.

Регистрационный № УД- 720 /зуч.

**КОНЦЕРТНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НАРОДНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности

1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности

1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации

1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализации.

СОСТАВИТЕЛЬ:

О.А.Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.И.Севрюков, профессор кафедры баяна и аккордеона учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор;
Н.В.Петухова, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 02.05.2024);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 19.06.2024).

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделением «Народное творчество»
учреждения образования «Минский
государственный колледж искусств»

 Д.Г. Стельмах

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Концертная программа, воплощенная в сценических условиях, – это одна из наиболее универсальных и всеобъемлющих форм творческой деятельности музыканта. Ее основной целью в области музыкального народно-инструментального творчества является не только сохранение фольклорных традиций, но и их переосмысление сквозь призму современного музыкального искусства. Поэтому важной частью образовательного процесса подготовки современных специалистов в области народного творчества является учебная дисциплина «Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства». Данная учебная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «История и теория исполнительства на народных инструментах» и др.

Цель учебной дисциплины – теоретическая и практическая подготовка выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве организатора концертно-сценических форм народно-инструментального искусства.

Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование у студента специализированной компетенции: организовывать концертно-сценические формы народно-инструментального искусства.

Задачи учебной дисциплины являются:

- изучение особенностей концертно-сценических форм народно-инструментального искусства;
- систематизация теоретических основ содержательно-процессуальной стороны постановки концертных программ в области народно-инструментального искусства;
- развитие индивидуальных художественных и организаторских способностей в процессе сольной, ансамблевой, оркестровой, театрально-сценической деятельности;
- ознакомление со спецификой исполнительской практики в различных видах концертов;
- приобретение опыта организации концертных программ.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- особенности концерта как сценической формы исполнительского искусства и его виды;
- принципы классификации концертных программ в музыкально-просветительской деятельности;
- медийные средства популяризации концертно-сценических форм народно-инструментального искусства;
- технологии подготовки концертных программ и структуру технологического процесса организации концертно-сценических форм народно-инструментального искусства;

- художественно-творческие и организационно-методические особенности концертных программ;
- специфику сценического костюмирования и использования световых эффектов;
- особенности письменного концертного аннотирования;

уметь:

- применять теоретические знания, практические исполнительские умения и навыки в практической концертной деятельности;
 - разрабатывать идейно-тематический замысел, план и сценарий концертной программы;
 - создавать концертный номер и сценическую партитуру дивертисментного, тематического, театрализованного, юбилейного, концерта-реквиема, гала-концерта, эстрадного концерта, шоу-программы;
 - создавать афиши при помощи компьютерных программ и нейросетей;
- владеть:*
- технологией подготовки и проведения концертных программ;
 - принципами создания сценической партитуры.

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина «Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства» изучается в VII–VIII семестрах в объеме 90 часов, при этом для дневной формы получения образования предусмотрено 58 аудиторных часов (10 лекционных, 42 практических, 6 семинарских занятий), для заочной – 14 аудиторных часов (2 лекционных, 10 практических, 2 семинарских занятия).

Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель, задачи, содержание и основные требования учебной дисциплины «Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства». Место и практическое значение дисциплины в общей системе подготовки специалиста высшей квалификации в сфере народно-инструментального творчества. Учебно-методическое обеспечение.

Тема 1. Концерт как сценическая форма исполнительской деятельности

Концерт как сценическая форма исполнительского искусства, включающая в себя отдельные номера, созданные в различных жанрах и исполненные артистами разного профиля. Виды концертов и их дифференциация (по природе исполнения, по жанру, по социальному назначению, по содержанию, по составу зрителей, по времени и т.д.).

Фольклоризм в концертно-сценической практике и способы его воплощения. Типы исполнительского фольклоризма: трансляция, адаптация и авторская интерпретация (А.И. Гурченко) и их стилистика.

Академические сценические формы народно-инструментального искусства: академический концерт, просветительский концерт, публичный концерт и др.

Тема 2. Концертное проектирование как основная форма организации музыкально-просветительской деятельности

Принципы классификации музыкально-просветительской деятельности (Н. Сазанович, Н. Савельева, Е. Яковлева, Т. Иванова).

Вербализация концертных программ: лекция, лекция-концерт, концерт-диспут, концерт-беседа, концерт с комментариями и др. Концертное аннотирование (устное и письменное).

Классические и циклические концертно-сценические формы. Культурные проекты, фестивали.

Монотематические и политематические концертно-сценические формы.

Публичные, благотворительные, общедоступные концерты.

Жанры музыкально-просветительской деятельности: концерт-монография, концерт-монстр, музыкальные ассамблеи, музыкально-просветительский салон, литературно-музыкальная гостиная.

Тема 3. Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства в медиа-пространстве

Телевидение, радио, аудио- и видеоконтент, сеть Интернет как средства популяризации народно-инструментального искусства.

Циклы музыкальных радиопередач. Тематические телевизионные программы. Тематические каналы видеохостингов.

Виртуальные концертные залы.

Тема 4. Технологии подготовки концертных программ

Понятие технологии в постановке концертов и ее принципы (целостность, целесообразность, функциональное единство составляющих ее компонентов). Элементы технологического процесса подготовки концертных программ (объект концертной деятельности, субъект концертной деятельности, направление концертной программы) и их характеристика.

Структура технологического процесса организации концертных программ: социальный заказ, цель, содержание, форма, методы, средства, материально-техническое и кадровое обеспечение. Основные компоненты технологического процесса: организаторский (упорядочение всех составных элементов) и методический (разработка тактики подготовки и проведения).

Тема 5. Организация концертно-сценических форм народно-инструментального искусства

Этапы подготовки концерта. Рабочий сценарий. Драматургия концерта. Значение режиссуры в подготовке и проведении концертов. Роль ведущего, места и времени проведения концертного выступления.

Принципы создания сценической партитуры, взаимосвязь сценической партитуры с музыкальным материалом и сценическим воплощением художественного образа. Принципы монтажной драматургии: контраст, разнообразие, кратковременность исполнения отдельного номера, учет нарастания зрительского интереса.

Особенности организации различных концертных мероприятий и их составные части. Музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер, музыкальный антракт, музыкальный финал и их функции в концертно-сценических формах народно-инструментального искусства.

Тема 6. Создание концертного номера

Номер как основа сценария концертного действия. Структурные особенности концертного номера: место, действие, время и их взаимосвязь. Этапы создания концертного номера: подбор репертуара, изучение музыкального материала и его интерпретация, создание сценической партитуры, артистического образа.

Влияние типа концертной площадки на выбор способов выразительности и сценических костюмов. Типы временно-ритмической конструкции концертного номера: фронтальный (эмоциональная атака), стержневой (основной носитель конфликта – исполнитель, вокруг которого

строится драматургия номера), восходящий (развитие по драматургическим законам от завязки к кульминации и развязке).

Тема 7. Дивертисментные и тематические концерты

Особенности дивертисментного концерта: отсутствие сюжетного построения, действенность и разнообразный состав участников. Чередование жанров, стилей, масштабов номеров как основа гармоничности и целостности дивертисментного концерта.

Особенности тематического концерта: единая сюжетная основа, связь с праздничными и юбилейными датами, целостность, завершенность, синтетичность, образность, подбор номеров концертной программы в соответствии с темой, тематические связки ведущего. Познавательная функция и разнообразие форм тематических концертов. Концерты-реквиемы: формы, репертуар, воспитательное и эстетическое значение.

Тема 8. Театрализованные и юбилейные концерты.

Концерт-реквием и гала-концерт

Театрализованный концерт как разновидность тематического концерта со своими специфическими выразительными средствами. Особенности театрализованного концерта: объединение концертных номеров на основе единого сюжета, синтез различных жанров. Юбилейный концерт (тематический, театрализованный). Составные части юбилейного концерта (официальная и праздничная).

Формы концерта-реквиема, репертуар, воспитательное и эстетическое значение. Исторические корни происхождения гала-концертов. Особенности организации праздничных, торжественных, зрелищных мероприятий и их составные части.

Тема 9. Шоу-программы и эстрадные концерты

Шоу как особый тип зрелищности. Особенности шоу-программы: публичность, массовость, зрелищность, программность, яркость внешней формы, демонстрация мастерства, «развернутость» на зрителя, аттракционность воздействия (планируемые эмоции).

Эстрадный концерт как соревнование между исполнителями номеров. Особенности эстрадного концерта: составление программы из выстроенных в определенном порядке самостоятельных номеров различных жанров.

Тема 10. Сценическое костюмирование и световые эффекты

Сценический костюм как компонент создания художественного образа концерта. Основные принципы создания сценических костюмов для солистов, ансамблевых и оркестровых коллективов. Интерпретация и

стилизация сценического костюма (исторический костюм, эстрадный костюм и т.д.). Специфика костюмирования народно-инструментального коллектива в зависимости от направленности репертуара и слушательской аудитории.

Свет как важный элемент художественного воздействия. Световые эффекты и цветомузыкальные установки как художественно-постановочные средства. Виды световых эффектов и их разнообразие. Принципы использования световых эффектов и цветомузыкальных устройств.

Тема 11. Афишная продукция

Письменное концертное аннотирование. Рекламные авизо, афиши, программы: общая характеристика.

Принципы оформления информации в афиши.

Создание афиш с использованием компьютерных программ и нейросетей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		Лекционные	Практические	Семинарские		
1	2	3	4	5	6	7
	Введение	1				
1	Концерт как сценическая форма исполнительской деятельности	1			1	Написание аннотации
2	Концертное проектирование как основная форма организации музыкально-просветительской деятельности	2		2		
3	Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства в медиа-пространстве	2		2		
4	Технологии подготовки концертных программ	1	4		1	Создание сценарного плана
5	Организация концертно-сценических форм народно-инструментального искусства	1	4		1	Подготовка сценической партитуры
6	Создание концертного номера		4		2	Индивидуальная и коллективная подготовка концертных номеров
7	Дивертисментные и тематические концерты		6		2	Устный опрос
8	Театрализованные и юбилейные концерты.		6		2	Контрольный урок

	Концерт-реквием и гала-концерт					
9	Шоу-программы и эстрадные концерты		6		1	Устный опрос
10	Сценическое костюмирование и световые эффекты		2			
11	Афишная продукция		4			
ВСЕГО 58		8	36	4	10	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекционные	Практические	Семинарские		
1	2	3	4	5	6	7
	Введение				1	
1	Концерт как сценическая форма исполнительской деятельности	1			1	Написание аннотации
2	Концертное проектирование как основная форма организации музыкально-просветительской деятельности			1	3	
3	Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства в медиа-пространстве			1	3	
4	Технологии подготовки концертных программ	1	1		4	Создание сценарного плана
5	Организация концертно-сценических форм народно-инструментального искусства		1		5	Подготовка сценической партитуры
6	Создание концертного номера		1		5	Индивидуальная и коллективная подготовка концертных номеров
7	Дивертисментные и тематические концерты		2		6	Устный опрос
8	Театрализованные и		2		6	Контрольный

	юбилейные концерты. Концерт-реквием и гала- концерт					урок
9	Шоу-программы и эстрадные концерты		1		6	Устный опрос
10	Сценическое костюмирование и световые эффекты		1		1	
11	Афишная продукция		1		3	
ВСЕГО 58		2	10	2	44	

Литература

Основная

1. Гуд, П. А. Тэхналогія стварэння свята / П. А. Гуд. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2008. – 224 с.
2. Смаргович, И. Л. Основы культурно-досуговой деятельности : учебно-методическое пособие для студентов вузов / И. Л. Смаргович. – Минск : БГУКИ, 2013. – 172 с.
3. Технология социально-культурной деятельности : учебно-методическое пособие / Л. И. Козловская [и др.] ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2014. – 206 с.

Дополнительная

1. Бирюкова, Т. П. Искусство ведения культурно-досуговых программ [Электронный ресурс] : курс лекций / Т. П. Бирюкова. – Минск : [б. и.], 2009. – 22 с.
2. Бирюкова, Т. П. Технология создания культурно-досуговых программ / Т. П. Бирюкова // Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай культуры : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 23–24 лістапада 2011 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2013. – С. 69 – 73.
3. Горюнова, И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений : лекции и сценарии / И. Э. Горюнова. – СПб. : Композитор, 2009. – 208 с.
4. Гуд, П. А. Рэжысёрскі праэкт свята / П. А. Гуд // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 28 лістапада 2013 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2014. – С. 393–397.
5. Гуд, П. А. Современная праздничная культура Беларуси / П. А. Гуд // Праздничная культура России: традиции и современность : материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 15–16 марта 2012 года / Орловский государственный институт искусств и культуры. – Орел, 2012. – С. 31–37.
6. Козловская, Л. И. Культурно-досуговые программы в структуре социокультурной деятельности / Л. И. Козловская // Социальная педагогика. Проблемы инкультурации личности. – Минск : Четыре четверти, 2007. – с. 43 – 51.
7. Лукаш, В. А. Особенности постановки эстрадного концерта : метод. рекомендации / В. А. Лукаш. – Самара : ГБУК «Агентство социокультурных технологий», 2014. – 36 с.

8. Макарова, Е. А. Организация концертно-зрелищной деятельности : метод. пособие для работников культуры / Е. А. Макарова, С. Б. Мойсейчук, И. Л. Смаргович. – Минск : ГУК «Минский областной центр народного творчества», 2015. – 170 с.
9. Рубб, А. А. Тематические театрализованные концерты. Вопросы организации и проведения / А. А. Рубб. – М. : МГУКИ, 2005. – 47 с.
10. Сценарии и организация корпоративных праздников : учеб. пособие / [авт.- сост. В. С. Мороз]. – 2-е изд. – Минск : Современная школа, 2007. – 251 с.
11. Сценарии праздников в начальной и средней школе : учеб. пособие / [авт.-сост. Н. Б. Шешко]. – 2-е изд. – Минск : Современная школа, 2007. – 286 с.
12. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений : учебник / И. Г. Шароев. – Изд. 4-е, испр. – Москва : ГИТИС, 2014. – 339 с.
13. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь : учебно-метод. пособие / И. Б. Шубина. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 288 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Контроль учебной деятельности обучающихся по учебной дисциплине «Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- выполнение письменных заданий;
- выполнение творческих заданий;
- написание анатаций.

Рекомендуемая форма текущей аттестации – творческий показ.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства» включает изучение и анализ публикаций из перечня основной и дополнительной литературы, анализ сценариев концертов, аудиовизуальных документов с последующей фиксацией впечатлений в аннотации, участие (пассивное и активное) в концертных мероприятиях кафедры и университета.

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

1. Выполнение индивидуальных заданий по созданию сценарных планов, сценариев, сценических партитур.
2. Написание аннотации.
3. Коллективное выполнение задания студентами группы по созданию сценарного плана, сценария и сценической партитуры.
4. Индивидуальная и коллективная подготовка концертных номеров в соответствии с разработанным сценарием.
5. Публичная презентация созданной концертной программы