

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДПП ПК
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ
ДПП ПК

Рабочая программа дисциплины

**Взаимодействие концертной индустрии с творческими коллективами
образовательных организаций: теория и практика**

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

**Взаимодействие концертной индустрии с творческими коллективами
образовательных организаций: теория и практика**

Рабочая программа дисциплины
**Взаимодействие концертной индустрии с творческими коллективами
образовательных организаций: теория и практика**

Разработчики программы:

Соловьёв Александр Владиславович, и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, лауреат премии Правительства Москвы, профессор

Гринченко Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «Русское концертное агентство»;

Михайлова Людмила Евгеньевна, руководитель департамента сопровождения креативных индустрий «Таврида. АРТ»

© Соловьёв Александр Владиславович, 2025

© Гринченко Дмитрий Владимирович, 2025

© Михайлова Людмила Евгеньевна, 2025

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2025

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области художественного руководства творческими коллективами для решения культурно-просветительских и организационно-управленческих задач профессиональной деятельности.

Задачи:

- развитие навыков творческого составления концертных программ выступлений с учетом запросов слушателей и задач культурно-просветительской деятельности;
- совершенствование навыков планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий);
- знакомство с актуальными тенденциями в отечественной музыкально-исполнительской практике.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате изучения дисциплины:	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.
	Способен организовывать, готовить и проводить концертные (оркестровые, хоровые) мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-11: Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные	Знать: <ul style="list-style-type: none">• основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов; Уметь: <ul style="list-style-type: none">• формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; Владеть: <ul style="list-style-type: none">• коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
планы, программы фестивалей, творческих конкурсов	
ПК-12: Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. *Общая трудоемкость (объем) дисциплины* составляет 32 часа.

3.2. *Объем дисциплины по видам учебных занятий* (в академических часах):

№	Наименование разделов учебных модулей	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.	Взаимодействие концертной индустрии с творческими коллективами образовательных организаций: теория и практика	32	16	7	9
1.1	Современные тенденции в концертной деятельности образовательных организаций	11	6	-	5
1.2	Особенности взаимодействия концертных и образовательных организаций. Принципы и методы работы	15	6	7	2
1.3	Различные модели концертных программ в практике современных творческих коллективов	6	4	-	2

4. Содержание дисциплины

Учебный модуль 1

№	Наименование разделов учебных модулей	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практическое	Открытые уроки, мастер-классы
1.1	Современные тенденции в концертной деятельности образовательных организаций	11	6	-	5

Образовательные технологии:

- Лекции
- Мастер-классы
- Интерактивные обсуждения и показы материалов с обсуждением

Содержание:

Учебный модуль направлен на совершенствование профессиональных компетенций дирижера - руководителя творческого коллектива, связанных с организационной и культурно-просветительской деятельностью в свете современных экономических реалий.

В лекционном и интерактивном форматах обсуждаются вопросы:

- развития музыкально-управленческой деятельности в сфере академической музыки;
- особенности подходов и принципов в современном образовании дирижеров;
- современные тенденции в профессии дирижера-хормейстера, симфонического дирижера, дирижера - руководителя самостоятельного коллектива и др.

Интерактивные дискуссии посвящены проблемам эффективности подготовки специалистов в системе дирижерского образования России, актуальным проблемам мастер-классов, открытых показов.

Учебный модуль 2

№	Наименование разделов учебных модулей	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.2	Особенности взаимодействия концертных и образовательных организаций. Принципы и методы работы	15	6	7	2

Образовательные технологии

- Лекции с элементами интерактивной дискуссии
- Мастер-классы, открытые уроки
- Интерактивные показы проектов и обсуждения

Содержание:

Учебный модуль раскрывает широкий спектр вопросов организации концертной практики в учебном творческом коллективе во взаимодействии с концертными организациями.

Особое внимание уделяется следующим аспектам:

- менеджмент академической музыки как популяризация, распространение и сохранение музыкального наследия в широких слоях общества;
- основные направления управленческой деятельности, содержательные ракурсы и методы музыкально-управленческой работы по приобщению, продвижению и распространению академической музыки;
- культурные результаты взаимодействия концертных и образовательных коллективов;
- экономические результаты взаимодействия концертных и образовательных коллективов;
- готовность руководителя учебного творческого коллектива к введению новых прогрессивных изменений и форм работы;
- творческий подход в организации культурно-просветительской деятельности.

На интерактивных показах приводятся наглядные примеры современных проектов между творческими коллективами образовательных организаций и концертными организациями (или солистами концертных организаций), обсуждаются возможные пути развития сотрудничества в свете экономических реалий.

Учебный модуль 3

№	Наименование разделов учебных модулей	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.3	Различные модели концертных программ в практике современных творческих коллективов	6	4	-	2

Используемые образовательные технологии

- Лекции, лекции с элементами интерактивной дискуссии
- Мастер-классы
- Интерактивные обсуждения, круглый стол

Содержание:

Учебный модуль предусматривает рассмотрение вопросов, посвященных организационным, эстетическим и методическим аспектам составления концертных программ для современного учебного коллектива.

Освещаются следующие вопросы:

- различных моделей концертных программ, обусловленных социально-культурными потребностями современной публики, особенностями концертных площадок и пр. условиями,

- концертные программы и современная академическая музыкальная композиция;
- аутентичные исполнительские приемы в концертных программах;
- практика использования принципов хорового и инструментального театра, экзотических музыкальных инструментов и голосов;
- "кроссоверы" в современных концертных программах.

В ходе мастер-классов разбираются принципы составления и работы над произведениями, составляющими современные концертные программы.

На круглом столе обсуждаются в формате дискуссии основные проблемные зоны каждого из учебных модулей.

5. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5.1. Основная литература:

1. Андрущенко Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии: учебно-методическое пособие / Е. Ю. Андрущенко. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Санкт-Петербург [и др.] : Планета музыки, 2017. - 81 с.
2. Боруха С.Ю., Галасс О.В., Онищенко Н.П., Шпакович Э.Г. Сохранение кадрового потенциала симфонического оркестра: возможности проектно-целевого управления профориентационной работой в музыкальном образовании // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2023. Т.9. №3. С. 52-71. DOI: 10.18413/2313-8971-2023-9-3-0-5. Режим доступа: https://rrpedagogy.ru/media/pedagogy/2023/3/Боруха_Галасс_Онищенко_Шпакович.pdf
3. Войтковский С.Б. Гастрольно-передвижное дело : для антрепренеров и арт-менеджеров. - Москва : ТВТ Дивизион, 2017. - 203 с. Режим доступа: <https://chitatnik.com/tom-2-gastrolno-peredvizhnoe-delo-dlya-antreprenеров-i-art>
4. Гармаш О.А. Менеджмент академической музыки в России: генезис явления: диссертация ... кандидата иск-ния. - Ростов-на-Дону, 2017. - 223 с. Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/menedzhment-akademicheskoi-muzyki-v-rossii-genezis-yavleniya>
5. Глава Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко: «Восстановление простым не будет». Режим доступа: <https://kulturomania.ru/articles/glava-russkogo-kontsertnogo-agentstva-dmitriy-grinchenko-vosstanovlenie-prostym-ne-budet/>
6. Климкович Е.В. Арт-менеджмент : учебное пособие / Е. В. Климкович. - Москва : Белый ветер, 2015. - 93 с.; ISBN 978-5-905714-49-8
7. Опоркова Е.В. Опера - искусство высокое! / Е. В. Опоркова ; Интервьюер А. Струнец // Человек.Культура.Город : Журн. Ком. по культуре г.Москвы / Гл. ред. В. Махонин ; Учред. Московский институт социально-культурных программ (Единый научно-методический центр Комитета по культуре г.Москвы). - 07/2011 . - N 7-8 (95-96) . - С. 26-27. Режим доступа:

<https://elibrary.domrz.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:332906/Source:default>

8. Пак Е.Г. Репетиционно-постановочная работа в процессе подготовки и проведения концертного выступления солиста-вокалиста, исполнителя народной песни на специальности 53.02.05 Сольное и хоровое пение (по видам) // Колледж культуры и искусства как центр креативных индустрий в малом городе : материалы семинара-форума (Минусинск, 10 ноября 2022 г.); Инновационная среда профессиональной образовательной организации сферы культуры : материалы VIII всероссийской (заочной) научно-практической конференции (Минусинск, 18 ноября 2022 г.). - Абакан : Изд-во ФГБОУ ВО "Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова", 2023. - С. 94-97.
9. Панкратов Л.Г. О составлении концертных программ для современного хорового коллектива // Современное хоровое исполнительство: традиции, опыт, перспективы : сборник статей / М-во культуры Российской Федерации, Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова ; [ред.- сост. И. П. Дабаева]. - Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова, 2014. - 137 с.
10. Родионова Д.Г. Внедрение управленческих технологий в деятельность ивент-агентства в сфере культуры и музыкального искусства : методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплинам "Менеджмент", "Музыкальный менеджмент" / Родионова Дарья Геннадьевна ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных", Факультет фольклорного искусства и продюсерства, Кафедра менеджмента музыкального искусства. - Москва: ДПК Пресс, 2020. - 88 с.

5.2. Дополнительная литература:

1. Кошкарёва Н.В. Современная отечественная хоровая композиция : вопросы теории и исполнения / Кошкарёва Н. В. ; М-во культуры Российской Федерации, Гос. музыкально-педагогический ин-т им. М. М. Ипполитова-Иванова. - Москва : [б. и.], 2012. - 50 с.
2. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента : учеб. пособие по курсу "СД.01.11 Арт-менеджмент" специальности 07.14.01 - "Соц.-культур. деятельность", квалификация "Менеджер соц.-культур. деятельности" / Г. Н. Новикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - Москва : Изд. Дом МГУКИ, 2006. - 178 с. : табл.; 20 см.; ISBN 5-94778-098-4
3. Пастухов Э.А. Специфика работы хормейстера в музыкальном театре // Современное хоровое исполнительство: традиции, опыт, перспективы: сборник статей / М-во культуры Российской Федерации, Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова ; [ред.- сост. И. П. Дабаева]. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова, 2014. - 137 с.
4. Рождественский Г. Треугольники. Триптих. - Москва: Слово; Издательский Дом «Классика-XXI», 2001. - 432 с. - ISBN 5-85050-494-X2001.

5. Рыжинский А.С. Современная хоровая музыка : учебно-методическое пособие / А. С. Рыжинский, Д. И. Морозов, М. С. Чихачев. - Москва : Спутник+, 2022. - 42 с.
6. Современные тенденции вокально-хорового исполнительства / М-во культуры Рос. Федерации. Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств; [Отв. ред. О. П. Аштаева]. - Улан-Удэ : Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2000. - 78 с.
7. Хайкин Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи. – Москва: Советский композитор, 1984. - 264 с.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. словари по литературе и искусству, музыке), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
2. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
3. Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
5. Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
6. Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox
2.	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip
4.	Просмотр рисунков	XnView
5.	Графический редактор	Paint.NET
6.	Видеоплеер	Media Player Classic
7.	Аудиоплеер	foobar2000
8.	Просмотр документов	Foxit PDF Reader

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест, предназначен для учебных и репетиционных занятий, концертных и праздничных мероприятий, мастер-классов и проведения курсов повышения квалификации, конкурсов и

звукозаписей (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- театральный зал;
- кабинеты дирижирования;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).

Занятия проводятся с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения, направленных на формирование необходимых теоретических знаний и практических умений.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий:

- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком качестве и в реальном времени;
- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым программным обеспечением;
- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;
- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным выходом в Интернет.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий, ссылкам на концерты, размещенным в сети Интернет.