

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.02.03 Вокальное искусство в профессиональной деятельности музыканта

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) образовательной программы
Академический и эстрадно-джазовый вокал

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.02.03 Вокальное искусство в профессиональной деятельности музыканта.

2. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель: формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять углубленный анализ закономерностей и тенденций развития и совершенствования вокального искусства в процессе своей профессиональной деятельности. Формирование у магистрантов теоретических и практических знаний по истории и теории вокального искусства.

Задачи дисциплины:

- Развивать художественный вкус и музыкальный кругозор магистрантов через активное восприятие музыки;
- Раскрыть специфику вокального искусства и уметь воспринимать произведения вокального искусства в единстве его эстетической и технологической составляющих;
- Содействовать развитию умений и навыков применения теоретических знаний в практической деятельности; теоретическому осмыслению результатов практического опыта работы;
- Формировать художественно-творческое мышление магистрантов;
- Развить общую гуманитарную культуру и кругозор будущего педагога-музыканта.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.02.03 Вокальное искусство в профессиональной деятельности музыканта. входит в структуру комплексного модуля К.М.02 Музыкально-педагогический, является дисциплиной базовой части образовательной программы, изучается во втором семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины К.М.02.03 Вокальное искусство в профессиональной деятельности музыканта основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплин Сольное пение и Вокальный ансамбль, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Общепрофессиональные компетенции	

Использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОПК-3)	Знает и понимает: формы и методы научного исследования; основы организации и планирования научно-исследовательской деятельности, методы и технологии управления коллективом Умеет: привлекать междисциплинарные связи при организации исследовательских работ; применять методы научного познания в исследовательской деятельности; использовать ресурсное обеспечение научных исследований, применять знание и навыки организации исследовательских работ в управлении коллективом Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками поиска, обобщения и обработки научных данных; профессиональными понятиями и терминологией; основными методами научного познания, опытом деятельности в управлении коллективом на основе знаний и навыков организации исследовательских работ
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации	
Трудовая функция - Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП	
Применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования (ПК-3)	Знает и понимает: основные положения и методы психолого-педагогических наук, профессиональные проблемы в области музыкально-инструментального искусства и музыкального образования Умеет: использовать методы психолого-педагогических наук для постановки образовательных задач, способствующих решению профессиональных задач в области музыкального образования, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования и применять их для решения профессиональных задач

	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками анализа актуальных проблем музыкального образования, навыками работы с обучающимися над взаимосвязанными профессиональными и образовательными задачами, опытом применения методов психолого-педагогических наук при решении профессиональных задач в области музыкального образования
--	---

6. Объем дисциплины по видам учебной работы:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Контактная работа (всего)	14	14
В том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Семинарские занятия (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (СР)	58	58
Формы промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Всего:		
Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Обзор истории вокальных национальных школ (итальянской, французской, русской, немецкой)	1	2			16	19
2	Общие основы вокальной педагогики	1	2			16	19
3	Этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства.	1	2			12	15
4	Художественно-исполнительские возможности голосов	1	4			14	19

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Обзор истории вокальных национальных школ (итальянской, французской, русской, немецкой)	становление и история итальянской вокальной школы (техника, отличие, истоки); становление и история французской вокальной школы (техника, отличие, истоки); становление и история русской вокальной школы (техника, отличие, истоки); становление и история немецкой вокальной школы (техника, отличие, истоки)
2	Общие основы вокальной педагогики	история развития вокальной педагогики (происхождение, истоки); значимые педагоги (основоположники вокальной педагогики в вокальном исполнительстве); исполнители (крупнейшие и значимые вокальные исполнители); композиторы (крупнейшие и значимые композиторы в вокальном искусстве); основные методики вокального искусства.
3	Этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства.	Прослушивание крупнейших представителей сольного вокального исполнительства
4	Художественно-исполнительские возможности голосов	Прослушивание основных произведений, которые дают представление об исполнительских возможностях голосов

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Обзор истории вокальных национальных школ (итальянской, французской, русской, немецкой)	Лекция - диалог. Дискуссия. Обзор литературы и источников информации по рассматриваемой проблеме. Реферативный обзор журнала. Мастер-класс.
2	Общие основы вокальной педагогики	Лекция - диалог. Дискуссия. Обзор литературы и источников информации по рассматриваемой проблеме. Реферативный обзор журнала. Мастер-класс.
3	Этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства.	Лекция - диалог. Дискуссия. Обзор литературы и источников информации по рассматриваемой проблеме. Реферативный обзор журнала. Мастер-класс.
4	Художественно-исполнительские возможности голосов	Лекция - диалог. Дискуссия. Обзор литературы и источников информации по рассматриваемой проблеме. Реферативный обзор журнала. Мастер-класс.

7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине:

Раздел 1. Обзор истории вокальных национальных школ:

Вопросы для обсуждения:

- обзор научно-исследовательской и музыкально-педагогической литературы, научный подход в изучении дисциплины, вокальное мастерство.

Раздел 2. Общие основы вокальной педагогики.

Вопросы для обсуждения:

- история развития вокальной педагогики (происхождение, истоки);
- значимые педагоги (основоположники вокальной педагогики в вокальном исполнительстве);
- исполнители (крупнейшие и значимые вокальные исполнители);
- композиторы (крупнейшие и значимые композиторы в вокальном искусстве);
- основные методики вокального искусства.

Раздел 3. Этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства.

Вопросы для обсуждения:

- изучение и анализ творчества крупнейших представителей сольного вокального исполнительства;
- развитие вокального искусства в творчестве артиста, обзор музыкально-педагогической литературы.

Раздел 4. Художественно-исполнительские возможности голосов.

- изучение и анализ основных произведений, которые дают представление об исполнительских возможностях голосов;
- методы передачи технических элементов исполнения.

Вопросы для обсуждения:

- изучение принципов взаимодействия разных вокальных школ в современных условиях;
- обзор музыкально-педагогической литературы;
- обсуждение мастер-классов известных педагогов-современников.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины:

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Лекция-диалог – предполагает передачу содержания учебного материала через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции.

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодействия диалога и обсуждения- спора, столкновение различных точек зрения, позиций.

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия на установки ее участников.

Обзор литературы и источников информации по рассматриваемой проблеме.

В рамках этой технологии обучающийся демонстрирует логику научного поиска, глубину проработки исследуемой проблемы, владение методами анализа и синтеза. При оценке работы внимание также обращается на умение обучающегося лаконично и точно выразить мысль. Количество источников, представленных в обзоре, не должно быть меньше 15

наименований (монографии, статьи в научных журналах, публикации в прессе, учебники, учебные пособия, Интернет-источники). К источникам повышенного уровня можно отнести диссертации и авторефераты диссертаций. В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представителей отечественной и зарубежной научных школ.

Реферативный обзор журнала. Данный вид работы отличается от реферата только тем, что в качестве источника выступает один журнал, который предлагается для детального изучения и осмысления представленных материалов. Рекомендуемый объём работы – 7-15 листов (формат А4; текст выполнен шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный, поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, сверху и снизу – 1,5 см или 2 см).

Мастер-класс — это особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определённой познавательной задачи. В технологии проведения мастер-класса главное — не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то приём, метод, методика или технология. Таким образом, сокращается время адаптации учителя к условиям преподавания своего предмета, специфическим в каждом отдельном случае.

Организация учебного процесса предполагает создание условий для включения всех участников в активную деятельность и обмен мнениями; форма взаимодействия — сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идёт непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения профессиональной проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление

	знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Написание рефератов и докладов.	Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы. Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делаются заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.

Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.
--	---

Задания для самостоятельной работы.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовятся к практическим занятиям, изучают учебно-методическую литературу и используют образовательные ресурсы ГАОУ ВО МГПУ и сети Интернет.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. [Электронный ресурс] / Н.Б. Гонтаренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2007
2. Основы коммуникативной культуры: учеб. пособие / Федер. агентство по образованию РФ, Тамбов. гос. ун-т им. Г.Р. Державина; [авт.-сост.: Е.И. Григорьева, Н.В. Апажихова]. - Тамбов: [б. и.], 2009. - 295 с. - Прил.: с. 226-294.
3. Трофимов Михаил Юрьевич Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Ю. Трофимов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.
4. Хаслам Уильям Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / У. Хаслам. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2017

б) дополнительная литература:

1. Бакланова Наталья Константиновна Профессиональное мастерство специалиста культуры: учеб. пособие для аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, студентов / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Н.К. Бакланова. - М.: МГУКИ, 2003. - 222 с.: табл. - Прил.: с. 194-219. - Лит.: с. 180-193. - ISBN 5-85652-106-4.
2. Дмитриев Л. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] / Л. Дмитриев. - М.: Музыка, 2007.
3. Коробка В. Вокал в популярной музыке [Электронный ресурс]: метод. пособие / В. Коробка. - М.: Студия "Рекорд", 1989
4. Плужников К. Механика пения [Электронный ресурс] / К. Плужников. - СПб., 2006. - Добавлено: 14.03.2017
5. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030700 - Музыкальное образование / под ред Г.М. Цыпина; [авт.: Д.К. Кирнарская и др.]. - М.: Academia, 2003. - 368 с. - (Высшее образование). - Рек. лит.: с. 362-363. - Библиогр. в тексте. - ISBN 5-7695-0975-9
6. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - СПб.; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2014

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

1. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
2. <https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>
3. www.mgpu.ru
4. www.fipi.ru
5. Российский портал открытого образования. Режим доступа: <http://www.ict.edu.ru>.
6. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: <http://www.edu.ru>
7. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: <http://www.school.edu.ru>
8. International Music Score Library Project;
9. Choral Public Domain Library;
10. <http://ibooks.ru/>;
11. <http://www.iprbookshop.ru/>;
12. <http://www.biblioclub.ru/>.
13. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: You tube, [www/notarhiv.ru](http://www.notarhiv.ru), nlib.org.ua, admin@poiskm.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы:

информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научные электронные библиотеки ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, музыкальный центр, доска, передвижная кафедра.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».