

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.02.05 Методики и технологии вокального исполнительства

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

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

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.02.05 Методики и технологии вокального исполнительства.

1. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: формирование систематизированных знаний о содержании универсальных методик преподавания вокального искусства.

Задачи дисциплины:

- знакомство с принципиально новыми технологиями профессиональной вокальной подготовки, ориентированных на повышение эффективности в творческом образовательном процессе;
- определение требований к его организации в различных учреждениях системы образования,
- представление о сущности вокальной педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях педагога.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.02.05 Методики и технологии вокального исполнительства входит в структуру комплексного модуля К.М.02 Музыкально-педагогический, является дисциплиной вариативной части образовательной программы, изучается в третьем семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины К.М.02.05 Методики и технологии вокального исполнительства основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплины Вокальное искусство в профессиональной деятельности музыканта, необходимой 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
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	

Использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-5)	Знает и понимает: современные образовательные технологии в области музыкального образования, основы системно-деятельностного подхода при организации программ музыкальной направленности и современными педагогическими измерителями для оценки их результативности, пути практической реализации педагогических методов и технологий в области музыкального образования
	Умеет: применять при реализации программ музыкальной направленности современные образовательные технологии и контрольно-оценочные средства для оценки образовательных достижений, оценивать эффективность применения педагогических методов и технологий в музыкальном образовании
	Владет (навыками и/или опытом деятельности): практическими навыками реализации методик, технологий и приёмов обучения в музыкально-исполнительском искусстве, опытом применения современных образовательных технологий при реализации музыкальной направленности и оценочными технологиями для определения их результативности

6. Объем дисциплины по видам учебной работы:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
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	Общие основы вокальной педагогики	1	2			19	22
2	Методики и технологии вокального искусства	2	4			19	25
3	Концертно-исполнительский практикум	1	4			20	25

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Общие основы вокальной педагогики	История и теория вокального исполнительства. Изучение теории сольного вокального исполнительства. Изучение истории возникновения вокальных школ.
2	Методики и технологии вокального искусства	Изучение методик для работы в концертной сольной деятельности. Изучение репертуара для работы в концертной деятельности. Научный подход в изучении дисциплины
3	Концертно-исполнительский практикум	Проработка репертуара для концертной сольной деятельности. Организация и участие в концертных программах.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Общие основы вокальной педагогики	Лекция - визуализация. Дискуссия. Мастер-класс.
2	Методики и технологии вокального искусства	Лекция - визуализация. Дискуссия. Мастер-класс.
3	Концертно-исполнительский практикум	Лекция - визуализация. Дискуссия. Мастер-класс.

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

Раздел 1. Общие основы вокальной педагогики.

Тема 1. Освоение традиций русской и зарубежной вокальной школы.

Вопросы для обсуждения:

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

Раздел 2. Методики и технологии вокального искусства.

Тема 1. Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах.

Вопросы для обсуждения:

Изучение принципов взаимодействия музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах Научный подход в изучении дисциплины.

Тема 2. Принципы единства технического и творческого развития с целью решения вокально-исполнительских задач.

Вопросы для обсуждения:

1. Вокальная техника трактуется как действенное средство оформления профессиональной готовности студента к художественно-оправданному (осмысленному) воплощению музыки как искусства интонируемого смысла в исполнительски-интонируемом вокальном образе.

2. Методы передачи технических элементов исполнения:

- репродуктивными (показ, подражание);
- словесными (объяснение технических приемов);
- практическими (выполнение упражнений и заданий на закрепление тех или иных навыков).

Эмоционально-смысловая составляющая музыкального произведения решается проблемно-поисковым методом – нахождением исполнительских средств, заложенных в природе самого исполнителя, органичных для него.

Раздел 3. Концертно-исполнительский практикум.

Тема 1. Достижение актерской органики существования в условной музыкальной форме.

Развитие вокального искусства в творчестве артиста, обзор музыкально-педагогической литературы

Основные понятия: вокальная техника, понятийный аппарат, проблема, принцип, художественный образ, жанры, методы, навыки, вокально-исполнительские задачи, исполнительские средства, музыкальная форма.

Вопросы для обсуждения:

изучение принципов взаимодействия музыкального, исполнительского, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах, обзор музыкально-педагогической литературы.

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-визуализация. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

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 взаимодополняющего 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.

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. Делле Седие Энрико Вокальное искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Э. Делле. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2015.
2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004
3. Дмитриев Леонид Борисович Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004, 2007. - 368с.: ил. - Прил.: с.356-360. - Библиогр.: с.361-365. - ISBN 5-7140-0355-1.
4. Морозов Лев Николаевич Школа классического вокала [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Н. Морозов. – СПб.: Лань.
5. 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.
6. Основы коммуникативной культуры: учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Тамбов. гос. ун-т им. Г.Р. Державина"; [авт.-сост.: Е.И. Григорьева, Н.В. Апажихова]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тамбов: ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2011. - 340 с. - Прил.: с. 242-339.
7. 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.

б) дополнительная литература:

1. Вокально-педагогический репертуар. Хрестоматия [Ноты]: [учеб.-метод. пособие]. Вып. 1: Малая классическая форма (пастораль, ариетта, песня, серенада) / авт.-сост. О.В. Васильева, И.В. Сокерина. - М.: Горячая линия, 2014. - 52 с. - (Методические рекомендации для вокально-педагогического репертуара). - Авт.-сост. указ. на обл. и тит. л. как авт. - ISBN 978-5-906625-02-1.
2. Вокально-педагогический репертуар. Хрестоматия [Ноты]: учеб.-метод. пособие : [в вып.]. Вып. 1: Малая классическая форма / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Муз.-пед. фак., Каф. вокала и хорового дирижирования ; сост. : О.В. Васильева, И.В. Сокерина. - М.: Prostobook.com, 2012. - 53 с.
3. Музыкальное образование в школе: учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. Л.В. Школяр. - М.: Academia, 2002, 2001. - 232 с.:

ноты. - (Высшее образование). - Прил.: с. 217-231. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-0443-9.

4. Хаслам Уильям Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / У. Хаслам. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2017.

5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2014. - Добавлено: 06.03.2017

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

1. Российский портал открытого образования. Режим доступа : <http://www.ict.edu.ru>.

2. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа : <http://www.edu.ru>

3. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа : <http://www.school.edu.ru>

4. Библиотека музыканта http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready=1&find_me=%EC%F3%E7%FB%EA%E0&x=0&y=0

5. Большая музыкальная энциклопедия <http://www.nervmusic.ru/>

6. Открытый текст: электронное периодическое издание. Раздел: Музыка <http://www.opentextnn.ru/music/Perception/>

7. Педагогический портал // [URL:http://teacher.3dn.ru/](http://teacher.3dn.ru/)

8. Педагогическая библиотека <http://pedlib.ru/>

9. Портал классической музыки classic-online.ru

10. International Music Score Library Project;

11. - Choral Public Domain Library;

12. - <http://ibooks.ru/>;

13. - <http://www.iprbookshop.ru/>;

14. - <http://www.biblioclub.ru/>.

15. - 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, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, музыкальный центр, фортепиано, доска.

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