

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.03.02 Сольное пение

Направление подготовки:
53.04.02 Вокальное искусство

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

Москва
2017

1. Наименование дисциплины К.М.03.02 Сольное пение

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: формирование у магистрантов, знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять углубленный анализ закономерностей и тенденций развития и совершенствования вокально-исполнительской культуры; оснащать их специальными знаниями, касающимися специфики работы над голосом, свободно владеть своими вокальными данными, сценической речью, быть готовым технически и пластически выполнять поставленные задачи.

Задачи:

- получение навыков профессиональной оценки явлений сценического искусства и умение воспринимать произведения сценического искусства в единстве его эстетической и технологической составляющих.
- изучение основ техники сценической речи, законов орфоэпии, речевой интонации.
- развитие актерских способностей, освоение элементов актерского мастерства.
- развивать художественный вкус и музыкальный кругозор магистрантов через активное восприятие музыки.
- содействовать развитию умений и навыков применения теоретических знаний в практической деятельности; теоретическому осмыслению результатов практического опыта работы.
- формировать художественно-творческое мышление магистрантов.
- овладение методами комплексного анализа слова, текста, овладение навыками мышечного контроля.
- развитие общей гуманитарной культуры и кругозора будущего педагога-музыканта.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина К.М.03.02 Сольное пение входит в структуру комплексного модуля К.М.03 Вокальные технологии, является дисциплиной базовой части образовательной программы, изучается в первом и втором семестрах.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, сформированных в рамках освоения образовательной программы предыдущего высшего образования.

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

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

Обобщенная трудовая функция - профессиональная деятельность в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).	
Осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики (ПК-1)	Знает и понимает: принципы ведения музыкально-исполнительской деятельности, совершенствования профессионального уровня, их роль и значение в учебном процессе, технологии работы с нотами, художественные и технические основания музыкально-исполнительской деятельности, технологии представления общественности результатов музыкально-исполнительской деятельности.
	Умеет: осуществлять различные функции музыкально-исполнительской деятельности и передавать накопленный практический опыт обучающимся, представлять результаты музыкально-исполнительской деятельности общественности.
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками технического и художественного совершенствования, педагогического творчества, опытом реализации музыкально-исполнительской деятельности и представлении ее результатов общественности.
Мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2)	Знает и понимает: значение искусства, роль классического и современного репертуара в культурной жизни, методы и технологии создания художественно-творческой и образовательной среды, перспективные направления развития образовательной организации.
	Умеет: профессионально грамотно осваивать разнообразный классический и современный репертуар и использовать его при подготовке и проведении культурных мероприятий, способствовать формированию комфортной художественно-творческой образовательной и среды.
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками проектирования художественно-творческой и образовательной среды и использования профессиональных знаний и умений в реализации задач развития образовательной организации, опытом проведения культурных мероприятий с использованием классического и современного репертуара.

6. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Контактная работа (всего)	56	28	28
В том числе:			
Лекции			

Практические занятия			
Семинарские занятия (С)			
Лабораторные работы (ЛР)			
Индивидуальные занятия	56	28	28
Самостоятельная работа (СР)	88	44	44
Формы промежуточной аттестации	Экзамен/72	Экзамен/36	Экзамен/36
Всего:			
Часы	216	108	108
Зачетные единицы	6	3	3

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам):

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Освоение традиций русской и зарубежной вокальной школы			14		22	36
2	Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах.			14		22	36
3	Принципы единства технического и творческого развития с целью решения вокально-исполнительских задач.			14		22	36
4	Достижение вокальной техники существования в певческой музыкальной форме.			14		22	36

7.2. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины (элемента модуля)	Содержание раздела
1.	Освоение традиций русской и зарубежной вокальной школы	Обзор исследовательской и музыкально-педагогической литературы, научный подход в изучении дисциплины, вокальное мастерство.
2.	Принципы создания и развития художественного	Изучение принципов взаимодействия музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства в различных

	образа в музыкально-сценических жанрах.	музыкально-сценических жанрах Научный подход в изучении дисциплины.
3.	Принципы единства технического и творческого развития с целью решения вокально-исполнительских задач.	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. 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.
4.	Достижение вокальной техники существования в певческой музыкальной форме	Развитие вокального искусства в творчестве артиста, обзор музыкально-педагогической литературы.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Освоение традиций русской и зарубежной вокальной школы	Индивидуальное обучение
2	Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах.	Индивидуальное обучение
3	Принципы единства технического и творческого развития с целью решения вокально-исполнительских задач.	Индивидуальное обучение
4	Достижение вокальной техники существования в певческой музыкальной форме.	Индивидуальное обучение

7.4. Содержание практических занятий по дисциплине

1. Освоение традиций русской и зарубежной вокальной школы.
2. Обзор научно-исследовательской и музыкально-педагогической литературы, научный подход в изучении дисциплины, вокальное мастерство.
3. Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах.

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

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

6. 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.

7. 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.

8. Достижение актерской органики существования в условной музыкальной форме.

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

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

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 экзамена.

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 индивидуальных занятий:

- подготовка вокального аппарата;
- упражнения на формирование ощущений резонаторов;
- распевание;
- разбор музыкального произведения.

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка выступлений;
- 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.

Индивидуальное обучение - форма, модель организации учебного процесса, при которой:

- преподаватель взаимодействует лишь с одним обучающимся;
- один обучающийся взаимодействует лишь со средствами обучения.

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности обучающегося к его особенностям, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррективы в деятельность как обучающегося, так и педагога, приспособлять их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со стороны педагога и со стороны обучающегося. Все это способствует обучающемуся работать экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, работать в оптимальное для себя время, что, естественно, позволяет достигать высоких результатов обучения.

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 делается 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/ Н.Б. Гонтаренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2007.
2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004, 2007. - 368с.
3. Морозов Л. Н. Школа классического вокала: учеб. пособие / Л.Н. Морозов. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2013.
4. Сэнтли Чарльз Искусство пения и вокальной декламации: учеб. пособие / Ч. Сэнтли. - СПб: Лань: Планета музыки, 2017.

б) дополнительная литература:

1. Бакланова Н. К. 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

2. Васильева О. В. Школа пения [Ноты]. Ч. 1: Семнадцать вокализов: для голоса в сопровожд. фп. / О.В. Васильева. - М.: Музыка, 2008. – 37 с.
3. Васильева О. В. Школа пения [Ноты]. Ч. 2: Пятнадцать вокализов: для голоса в сопровожд. фп. / О.В. Васильева. - М.: Музыка, 2008. - 47 с.
4. Вокально-педагогический репертуар [Ноты]. Вып. 1: Арии зарубежных композиторов: для женских голосов [в сопровожд. фп.] / [сост. Л.И. Уколова, О.В. Васильева]. - М.: Музыка, 2008. - 44 с.
5. Вокально-педагогический репертуар [Ноты]. Вып. 2: Романсы и песни: для женских голосов / [Л.И. Уколова, О.В. Васильева]. - М.: Музыка, 2008. - 45 с.
6. Вокально-педагогический репертуар [Ноты]: для голоса с фп. (меццо-сопрано). - М.: Изд. Сергей Козлов, 2004. - 32 с.
7. Вокально-педагогический репертуар [Ноты]: для голоса с фп.(баритон). - М.: Изд. Сергей Козлов, 2004. - 28 с.
8. 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.
9. Горные вершины. Хрестоматия по сольному пению. Вокальный ансамбль [Ноты]: учеб. - метод. пособие: [для голоса с фп.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак, Каф. пения и хорового дирижирования; [сост. Е.В. Большакова, И.В. Сокерина]. - М.: МГПУ, 2010. - 108 с.
10. Делле Седие Энрико Вокальное искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Э. Делле. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2015.
11. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] / Л. Дмитриев. - М.: Музыка, 2007. - Добавлено: 24.01.2014.
12. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2015. - 165 с.
13. Зейдлер Гаэтано Вокализы [Ноты]: для высокого голоса: [учеб. пособие]. Ч. 1 - 2 / Г. Зейдлер; [гл. ред. Н. Шавельзон; нот. графика К. Голышев]. - М.: Золотое Руно, 2005. - 48 с.
14. Коробка В. Вокал в популярной музыке [Электронный ресурс]: метод. пособие / В. Коробка. - М.: Студия "Рекорд", 1989.
15. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - 4-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2014. - 319 с.
16. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2014.
17. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2013.

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. <http://www.ict.edu.ru>
6. <http://www.edu.ru>
7. <http://www.school.edu.ru>

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.

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий музыкой. Специализированная мебель, фортепиано, пюпитры, зеркала.

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