

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.ДВ.01.02 Вокальная культура и стиль исполнения

Направление подготовки:
53.04.02 Вокальное искусство

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

Москва
2017

1.Наименование дисциплины: К.М.03.ДВ.01.02 Вокальная культура и стиль исполнения.

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: подготовить высококвалифицированного специалиста по вокальной подготовке во внеклассной работе в школе.

Задачи дисциплины:

- познакомить со спецификой музыкального творчества, умеющего использовать достижения музыкальной педагогики на уровне компетентности;
- дать общее представление о вокальном искусстве как явлении музыкальной культуры;
- познакомить с формами и методами организации вокального занятия.
- подготовить обучающихся к практическому решению педагогических задач с учётом индивидуальных психологических особенностей обучаемых.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.03.ДВ.01.02 Вокальная культура и стиль исполнения входит в структуру комплексного модуля К.М.03 Вокальные технологии, является дисциплиной вариативной части образовательной программы, изучается во 2-м семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплин: Вокальный ансамбль, Сольное пение, 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
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – профессиональная деятельность в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).	
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

ной работы:

	Всего часов	Семестр 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)	94	94
Формы промежуточной аттестации	Диф.зачет	Диф.зачет
Всего:		
Часы	108	108
Зачетные единицы	3	3

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	Основные понятия музыкальной культуры и стиля оперной и камерной вокальной музыки	1	2			20	23
2	Особенности стиля старинной европейской музыки	1	2			20	23
3	Особенности стиля европейской музыки эпохи классицизма и романтизма	1	3			30	34
4	Своеобразие стиля и развитие русской вокальной музыки	1	3			24	28

7.2. Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (элемента модуля)	Содержание раздела
1	Основные понятия музыкальной культуры и стиля оперной и камерной вокальной музыки	Понятие вокальной музыкальной культуры. Понятие вокального стиля
2	Особенности стиля старинной европейской музыки	Мелизматика. Импровизационность.
3	Особенности стиля европейской музыки эпохи классицизма и романтизма	Венская классика вокальной музыки. Немецкий романтизм.
4	Своеобразие стиля и развитие русской вокальной музыки	Опора на народность. Особое отношение к тексту, драматургия в камерном вокальном жанре

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (с том числе интерактивные)
1.	Основные понятия музыкальной культуры и стиля оперной и камерной вокальной музыки	Лекция визуализация. Семинар-диспут. Игровое проектирование. Компьютерные симуляции. Мастер-класс
2.	Особенности стиля старинной европейской музыки	Лекция визуализация. Семинар-диспут. Игровое проектирование. Компьютерные симуляции. Мастер-класс
3.	Особенности стиля европейской музыки эпохи классицизма и романтизма	Лекция визуализация. Семинар-диспут. Игровое проектирование. Компьютерные симуляции. Мастер-класс
4.	Своеобразие стиля и развитие русской вокальной музыки	Лекция визуализация. Семинар-диспут. Игровое проектирование. Компьютерные симуляции. Мастер-класс

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

Раздел 1. Основные понятия музыкальной культуры и стиля оперной и камерной вокальной музыки

Вопросы для обсуждения:

1. Вокальная музыкальная культура.
2. Вокальные стили.

Раздел 2. Особенности стиля старинной европейской музыки

Вопросы для обсуждения:

1. Соответствие мелизматики, различным аффектам и оттенкам чувств и способы практического воплощения.
2. Демонстрация записей выдающихся исполнителей.
3. Импровизационность как обязательное условия соблюдения стиля при исполнении старинной музыки.
4. Практическое освоение различных способов импровизации (форшлаг, трель, мордент, каденция и т. д.).

Раздел 3. Особенности стиля европейской музыки эпохи классицизма и романтизма.

Вопросы для обсуждения:

1. Развитие стиля от И. Гайдна до Л. Бетховена.
2. Прослушивание музыки по теме занятия.
3. Развитие стиля от Ф. Мендельсона до Г. Малера.
4. Прослушивание музыки по теме занятия.

Раздел 4. Своеобразие стиля и развитие русской вокальной музыки.

Вопросы для обсуждения:

1. Использование музыкальных оборотов народных песен в вокальной музыке русских композиторов от А. А. Алябьева до С. В. Рахманинова.
2. Прослушивание музыки по теме занятия.
3. Великая поэзия в великой музыке.
4. Камерная вокальная музыка как драматургическая миниатюра.

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 с оценкой.

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 средства 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).

Семинар-диспут. Здесь инициатива обучающихся не ограничена конкретной узкой проблемой или проблемной ситуацией, а, наоборот предлагается обсудить либо процесс, либо условия с учетом комплексных позиций. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы.

Игровое проектирование (конструирование, разработка методик) предполагает наличие исследовательской, инженерной или методической проблемы или задачи, разделение участников на небольшие соревнующиеся группы и разработку ими вариантов решения поставленной проблемы (задачи), проведение заключительного заседания экспертного совета, на котором группы публично защищают разработанные варианты решений. Учебные цели и система оценки деятельности в основном ориентированы на качество выполнения конкретного проекта и представления результатов проектирования

Компьютерные симуляции. Являются интерактивными имитаторами реальных ситуаций. Данная интерактивная форма ориентирована на совершенствование обучающимися умений и способностей работать самостоятельно, вести собственное исследование, а также способствует перемещению обучающегося в реальность будущей профессиональной деятельности.

Компьютерные симуляции предполагают помещение обучающегося в фиктивные, имитирующие реальные ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии. Качественная симуляция включает три структурных компонента:

- хорошо продуманная модель профессиональной среды;
- сценарий процесса симуляции, направленной на развитие интуиции, поиск альтернативного нестандартного пути решения проблемы;

наличие преподавателя, осуществляющего помощь обучающемуся при выполнении самостоятельной работы.

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 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:

1. Слушание музыки по разделам дисциплины
2. Чтение литературы по разделам дисциплины.
3. Сочинений каденций для различных эмоциональных состояний.
4. Изучение нотной литературы.

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

а) основная литература:

1. Дмитриев Леонид Борисович Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004, 2007. - 368с.
2. 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.
3. Хаслам Уильям Стиль вокального исполнительства: учеб. пособие / У. Хаслам. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2017.

б) дополнительная литература:

1. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации: учеб. пособие / Е.В. Бельская. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2013.
2. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве / Л. Дмитриев. - М., 2002.
3. Музыкальное воспитание в школе: [сб. ст.]. Вып. 14 / сост. О.А. Апраксина. - М.: Музыка, 1979. - 120 с.
4. 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.
5. Сэнтли Чарльз Искусство пения и вокальной декламации: учеб. пособие / Ч. Сэнтли. - СПб: Лань: Планета музыки, 2017.
6. Эрбес В.А. От техники речи - к вокалу: учеб.-метод. пособие / В.А. Эрбес. - Омск: Омск. гос. ун-т, 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. 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. Библиотека музыканта
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready=1&find_me=%EC%F3%E7%FB%EA%E0&x=0&y=0
9. Большая музыкальная энциклопедия <http://www.nervmusic.ru/>
10. Открытый текст: электронное периодическое издание. Раздел: Музыка
<http://www.opentextnn.ru/music/Perception/>
11. Педагогический портал // URL: <http://teacher.3dn.ru/>
12. Педагогическая библиотека <http://pedlib.ru/>
13. <http://ibooks.ru/>
14. <http://www.iprbookshop.ru/>
15. <http://www.biblioclub.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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа. Специализированная мебель, компьютер, видеопроекционная техника для теоретических занятий - видеопроектор, экран, фортепиано, доска.

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