

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.04.02 Вокальное исполнительство

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

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

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.04.02 Вокальное исполнительство.

2. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель дисциплины – 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 дисциплины:

1. Получение навыков профессиональной оценки явлений сценического искусства и умение воспринимать произведения сценического искусства в единстве его эстетической и технологической составляющих.

2. Изучение основ техники сценической речи, законов орфоэпии, речевой интонации.

3. Развитие актерских способностей, освоение элементов актерского мастерства.

4. Развивать художественный вкус и музыкальный кругозор магистрантов через активное восприятие музыки.

5. Содействовать развитию умений и навыков применения теоретических знаний в практической деятельности; теоретическому осмыслению результатов практического опыта работы.

6. Формировать художественно-творческое мышление магистрантов.

7. Овладение методами комплексного анализа слова, текста, овладение навыками мышечного контроля.

8. Развитие общей гуманитарной культуры и кругозора будущего педагога-музыканта.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.04.02 Вокальное исполнительство входит в структуру комплексного модуля К.М.04 Вокально-сценическая подготовка, является дисциплиной базовой части образовательной программы, изучается в 3,4 семестрах.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплин: Вокальное искусство в профессиональной деятельности музыканта, Вокальный ансамбль, История вокальных исполнительских школ, Методики и технологии вокального исполнительства 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
Общекультурные компетенции	
Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1)	Знает и понимает: сущность и особенности вокального искусства и его место в культуре в целом
	Умеет: применять знания о сущности и особенностях вокального искусства в выборе соответствующих методов и приемов творческой работы
	Владет (навыками и/или опытом деятельности): навыками совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня в области вокального искусства
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
	Владет (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	Семестр	
		3	4
Контактная работа (всего)	48	28	20
В том числе:			
Лекции			
Практические занятия (ПЗ)			
Семинарские занятия (С)			
Лабораторные работы (ЛР)			
Индивидуальные занятия	48	28	20
Самостоятельная работа (СР)	96	44	52
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.			12		26	38
2	Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах.			12		26	38
3	Принципы единства технического и творческого развития с целью решения вокально-исполнительских задач.			12		22	34
4	Достижение вокальной техники существования в певческой музыкальной форме.			12		22	34

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	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 образа в музыкально-сценических жанрах.	Изучение принципов взаимодействия музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах. Научный подход в изучении дисциплины.
3	Принципы единства технического и творческого развития с целью решения вокально-исполнительских задач.	Вокальная техника - действенное средство оформления профессиональной готовности студента к художественно-оправданному (осмысленному) воплощению музыки. Методы передачи технических элементов исполнения: репродуктивный (показ, подражание); словесный (объяснение технических приемов); практический (выполнение упражнений и заданий на закрепление тех или иных навыков). Эмоционально-смысловая составляющая музыкального произведения.
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 (с 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

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 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 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 презентаций
- 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 коррекции 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 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.

1. Обзор научно-исследовательской и музыкально-педагогической литературы.
2. Научный подход в изучении дисциплины, вокальное мастерство.
3. Изучение принципов взаимодействия музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах
4. Вокальная техника - действенное средство оформления профессиональной готовности студента к художественно-оправданному (осмысленному) воплощению музыки
5. Методы передачи технических элементов исполнения: репродуктивный (показ, подражание); словесный (объяснение технических приемов); практический (выполнение упражнений и заданий на закрепление тех или иных навыков).

6. Эмоционально-смысловая составляющая музыкального произведения. Проблемно-поисковый метод.

7. Изучение принципов взаимодействия музыкального, исполнительского, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах,

8. Обзор музыкально-педагогической литературы.

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

а) основная литература:

1. 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.

2. Бакланова, Н.К. Профессиональное мастерство специалиста культуры / Н.К. Бакланова. – М. : МГУКИ, 2003. – 224 с.

б) дополнительная литература

1. 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.

2. Трофимов, Михаил Юрьевич Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Ю. Трофимов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.

3. Сэнтли, Чарльз Искусство пения и вокальной декламации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ч. Сэнтли. - СПб: Лань: Планета музыки, 2017

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

5. Римский-Корсаков Николай Андреевич Царская невеста [Ноты]: опера в 4-х д. / Н. Римский-Корсаков; либретто Н. Римского-Корсакова и И. Тюменева по одноим. драме Л. Мея; перелож. для пения с фп. А. Шефера. - М.: Музыка, 2000. - 278 с.

6. Чайковский Петр Ильич Евгений Онегин [Ноты]: соч.24: клавир: лирич. сцены в 3-х д., 7-ми карт.: либр. П.Чайковского и К. Шиловского по одноим. роману в стихах А. Пушкина / П. Чайковский. - М.: Музыка, 1999. - 296 с.: ил. - Парал. тит. л. на англ. яз.

7. Чайковский Петр Ильич Пиковая дама [Ноты]: опера в 3-х д., 7-ми карт.: перелож. для пения с фп. / П.И. Чайковский; либр. М. Чайковского по одноим. повести А. Пушкина. - М.: Музыка, 2001. - 320 с. - ISBN 5-7140-0952-5.

8. Верди, Джузеппе Аида [Ноты]: опера в 4 д.: клавир / Дж. Верди; либр. А. Гисланцони. - М.: Музыка, 2004. - 312 с. - Тит. л. на рус. и англ. яз. - ISBN 5-7140-0227-X.

9. Рубинштейн Антон Григорьевич Демон [Электронный ресурс]: Опера в трех действиях. Переложение для голоса и фортепиано / А.Г. Рубинштейн

Специальная литература по дисциплине:

Народные песни

Русские

1. «Не велят Маше...» – обр. А. Глазунова.
2. «Как по морю, морю синему» – обр. М. Балакирева.
3. «Как ходил-гулял Ванюша» – обр. Ю. Слонова.
4. «Как на тоненький ледок» – обр. М. Иорданского.
5. «Во кузнице», «Не корите меня, не браните», «Перевоз Дуня держала», «Белолица, круглолица», «Уж ты, поле мое», «Калинушка», «Среди долины ровныя», «Ой ты Волга, Волга-реченька», «Чернобровый, черноокий», «Что ты белая береза...», «С горки на гору ходила», «На окошке два цветочка», «Прощайте, ласковые взоры».
6. Английская народная песня – «Помнишь ли ты».
7. Белорусская народная песня – «Перепелочка».
8. Валлийская народная песня – «Гвен».
9. Грузинская народная песня – «Светлячок» обр. В. Гокиели).
10. Норвежская народная песня – «Сумерки» (обр. В. Локтева).
11. Польская народная песня – «Янек в путь собирался».
12. Чешская народная песня – «Пусть настроят скрипки...»
13. Эстонская народная песня – «Хор нашего Яна».

Для высоких голосов.

1. Агабабов А. «Лесной бал».
2. Алябьев А. «Грузинская песня», «Канареечка», «Вечерком румяну зорю...».
3. Беллини В. «Пылкая страсть», «Я рождена для скорби».
4. Брамс Й. «Девичья песня».
5. Булахов П. «Колокольчики мои», «Надуты губки для угрозы».
6. Варламов А. «Три вокализа», «Ты не пой соловей...».
7. Вивальди А. «Неведомое чувство».
8. Векерлен Ж.Б. «Лес», «Мариэтта», «Пробуждение».
9. Гайдн И. «Видения Мэри», «Песня пастушки».
10. Глинка М. «К ней».
11. Гулак-Артемовский С. «Песня Одарки».
12. Даргомыжский А. «Песня Ольги из оперы «Русалка», «Лихорадушка».
13. «Девушка» — армянская народная песня. Обр. А. Долуханян.
14. Дунаевский И. «Молчание», Песня Маруси из оперетты «Золотая долина».
15. Ипполитов-Иванов М. «Желтенькая птичка».
16. Крылатов Е. «Крылатые качели».
17. Кюи Ц. «Коснулась я цветка».
18. Моцарт В. Ария Церлины из оперы «Дон-Жуан»
19. «Пастушка» – румынская народная песня —обр. З. Левиной.
20. Перголези Дж. «Если любишь».
21. Римский-Корсаков Н. «Восточный романс», «Октава».
22. Чимороза Д. «Мой ангел небесный».
23. Шуберт Ф. " Романс Елены", «Форель», «Цветы Мельника».

Для средних голосов.

1. Аедоницкий П. «Красно солнышко», «Берегите друзей».
2. Александров А. «Любить иных — тяжелый крест...».

3. Аренский А. «Детская песня».
4. Ариости А. Ария из оперы «Люций Вер» («Ты желаешь...»)
5. Беллини В. «Лунным светом...», «Мотылек».
6. Варламов А. «На заре ты ее не буди...».
7. Вивальди А. «Снова стоны и слезы рекою...».
8. Гендель Г. Ария («Dignare...»).
9. Григ Э. «Люблю тебя...».
10. Дуранте Ф. «Ты любви полна...».
11. Ипполитов-Иванов М. «Баллада Маргариты».
12. Каччини Дж. «Амариллис».
13. Левина З. «Вальс».
14. Маркези М. Вокализ №14.
15. Мартини Ж. П. «Восторг любви».
16. Моцарт В. Ария Керубино («Сердце волнует...»).
17. Обухов А. «Калитка».
18. Прокофьев С. «Песня девушки из кантаты «Александр Невский»».
19. Римский – Корсаков Н. «Не ветер вея с высоты...»
20. Роза С. «В жизни дорог прошел я немало».
21. Струве Г. «Школьный корабль».
22. Шуберт Ф. «Её портрет».
23. Шуман Р. «Слышу ли песни звуки...»
24. Яхин В. «Звезда».

11. 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. <http://ibooks.ru/>; <http://www.iprbookshop.ru/>; <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), техника для проигрывания аудио и видеоматериалов, International Music Score Library Project; Choral Public Domain Library

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».