

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.ДВ.01.02 Практикум музыкально-сценических жанров

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

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

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.04.ДВ.01.02 Практикум музыкально-сценических жанров.

2. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель: подготовка будущих магистров музыкального искусства к профессиональной творческой деятельности: вокальному исполнительству на высоком художественном уровне в соответствии с современными требованиями к сценической подготовке и актерскому мастерству.

Задачи дисциплины:

- получить навыки профессиональной оценки явлений сценического искусства и уметь воспринимать произведения сценического искусства в единстве его эстетической и технологической составляющих;
- изучить основы техники сценической речи, законов орфоэпии, речевой интонации;
- развить актерские способности, освоить элементы актерского мастерства;
- овладеть методами комплексного анализа слова, текста, овладеть навыками мышечного контроля;
- развить общую гуманитарную культуру и кругозор будущего педагога-музыканта.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.04.ДВ.01.02 Практикум музыкально-сценических жанров входит в структуру комплексного модуля К.М.04 Вокально-сценическая подготовка, является дисциплиной вариативной части образовательной программы, изучается в 3 семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплин: Методики и технологии вокального исполнительства, Вокальное исполнительство, 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) Дирижер Артист хора	
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

4. Объем дисциплины по видам учебной работы:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры 3
Контактная работа (всего)	14	14
В том числе:		
Лекции	8	8
Практические занятия (ПЗ)	6	6
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.	Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах. Характеристика музыкально-сценических жанров. Общее и отличия. Музыкально-сценическое искусство как вид художественного творчества.	4	2			18	24
2.	Принципы взаимодействия музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах. Музыкальный спектакль – синтетическое зрелищное представление. Приоритет вокального искусства в творчестве артиста музыкального театра. Природа творчества артиста музыкального театра – органичное соединение вокального и актерского искусства. Достижение актерской органики существования в условной музыкальной форме. Освоение элементов актерской психотехники во взаимодействии с музыкой. Музыкальный этюд – ведущая форма методики обучения. Взаимодействие через музыкальную фразу.	2	2			20	24
3.	Музыкальная драматургия как толчок к сценической драматургии этюда, отрывка. Характер и характерность, жанровые и стилистические особенности актерского существования в рамках музыкального сценического произведения. Работа над партией в музыкальном спектакле. Творческое взаимодействие с дирижером и режиссером. Исполнение ролей-партий в музыкальных спектаклях. Специфика пластики в музыкальном спектакле. Специальный стиливо-пластический тренинг артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле	2	2			20	24

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (элемента модуля)	Содержание раздела
1	Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах. Характеристика музыкально-сценических жанров. Общее и отличия. Музыкально-сценическое искусство как вид художественного творчества.	Обзор музыкально-педагогической литературы. Научный подход в изучении дисциплины.
2	Принципы взаимодействия музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах. Музыкальный спектакль – синтетическое зрелищное представление. Приоритет вокального искусства в творчестве артиста музыкального театра. Природа творчества артиста музыкального театра – органичное соединение вокального и актерского искусства. Достижение актерской органики существования в условной музыкальной форме. Освоение элементов актерской психотехники во взаимодействии с музыкой. Музыкальный этюд – ведущая форма методики обучения. Взаимодействие через музыкальную фразу.	Обзор музыкально-сценических жанров. Обзор музыкально-педагогической литературы.
3	Музыкальная драматургия как толчок к сценической драматургии этюда, отрывка. Характер и характерность, жанровые и стилистические особенности актерского существования в рамках музыкального сценического произведения. Работа над партией в музыкальном спектакле. Творческое взаимодействие с дирижером и режиссером. Исполнение ролей-партий в музыкальных спектаклях. Специфика пластики в музыкальном спектакле. Специальный стиливо-пластический тренинг артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле	Изучение музыкально-сценического искусства. Обзор музыкально-педагогической литературы.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (с том числе интерактивные)
1.	Принципы создания и развития художественного образа в музыкально-сценических жанрах. Характеристика музыкально-сценических жанров. Общее и отличия. Музыкально-сценическое искусство как вид художественного творчества.	Лекция-визуализация. Проблемное обучение. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр
2.	Принципы взаимодействия	Лекция-визуализация.

	<p>музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства в различных музыкально-сценических жанрах. Музыкальный спектакль – синтетическое зрелищное представление. Приоритет вокального искусства в творчестве артиста музыкального театра. Природа творчества артиста музыкального театра – органичное соединение вокального и актерского искусства. Достижение актерской органики существования в условной музыкальной форме. Освоение элементов актерской психотехники во взаимодействии с музыкой. Музыкальный этюд – ведущая форма методики обучения. Взаимодействие через музыкальную фразу.</p>	<p>Проблемное обучение. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр</p>
3.	<p>Музыкальная драматургия как толчок к сценической драматургии этюда, отрывка. Характер и характерность, жанровые и стилистические особенности актерского существования в рамках музыкального сценического произведения. Работа над партией в музыкальном спектакле. Творческое взаимодействие с дирижером и режиссером. Исполнение ролей-партий в музыкальных спектаклях. Специфика пластики в музыкальном спектакле. Специальный стиливо-пластический тренинг артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле</p>	<p>Лекция-визуализация. Проблемное обучение. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр</p>

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 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).

Проблемное обучение- создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр - расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.

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

	<p>теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы.</p> <p>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.</p>
Работа с литературой	<p>Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося.</p> <p>Работа с литературой включает следующие этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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.</p>

Задания для самостоятельной работы:

1. Рекомендуется проводить репетиции в театре, при творческом взаимодействии с дирижером и режиссером.
2. Рекомендуется проведение стиливо-пластического тренинга артиста в музыкальном театре.
3. Рекомендуется внедрение жанровых и стилистических особенностей в определенную партию.

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

а) основная литература

1. Назайкинский Евгений Владимирович Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие для студентов вузов / Е.В. Назайкинский. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 248 с.: нот. прим. -

(Учебное пособие для вузов). - Прил.: Задания. Диаграммы с. 231-245. - Библиогр.: с. 246-248. -

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. - (Высшее образование). - Рек. лит.: с. 362-363. - Библиогр. в тексте. - ISBN 5-7695-0975-9.

3. 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. -

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

б) дополнительная литература

1. 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. - Парал. тит. л. на англ. яз. - ISBN 5-7140-0807-3.

2. Чайковский Петр Ильич Евгений Онегин [Ноты]: соч.24: клавиr: 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.

3. 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

4. Бородин Александр Порфирьевич Князь Игорь [Ноты]: опера в 4-х д. с прологом: перелож. для пения с фп. / А.П. Бородин. - М.: Музыка, 2003. - 406 с. - Тит. л. на рус. и англ. яз. - ISBN 5-7140-1196-1.

5. Верди Джузеппе Риголетто [Ноты]: опера в 3 д.: клавиr / Дж. Верди; либр. Ф. Пьяве по драме В. Гюго "Король забавляется". - М.: Музыка, 2004. - 296 с. - Тит. л. и обл. на рус. и англ. яз. - ISBN 5-7140-0226-1.

6. Дмитриев Леонид Борисович Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004, 2007. - 368с.: ил. - Прил.: с.356-360. - Библиогр.: с.361-365.

7. **Чайковский, Петр Ильич** Пиковая дама [Ноты]: опера в 3-х д., 7-ми карт.: клавиr / П.И. Чайковский; либр. М. Чайковского по одноим. повести А. Пушкина; [пер. на англ. яз. Л.О. Акопяна]. - М.: Музыка, 2005. - 320 с. - Текст на рус. и англ. яз.

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. www.notarhiv.ru
6. nlib.org.ua

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; <http://ibooks.ru/>; <http://www.iprbookshop.ru/>; <http://www.biblioclub.ru/>

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, видеопроекторная техника для теоретических занятий - видеопроектор, экран, фортепиано, доска. Малый концертный зал. Видеопроекторная техника, звуковоспроизводящая аппаратура, сцена, микшерные пульта, микрофоны, рояль.

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