

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« 28 » *сентября* 2016 г.

Логика музыкальной композиции

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Теория и практика вокального искусства»

очно-заочная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования « 10 » декабря 2015 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой Олейник М.А. « 10 » декабря 2015 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 19 » января 2016 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. « 19 » января 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ» « 28 » марта 2016 г. , протокол № 10

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Олейник Марина Алексеевна, докт. филос. Н., профессор кафедры вокально-хорового и хореографического образования.

Программа дисциплины «Логика музыкальной композиции» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Теория и практика вокального искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Овладение целостным анализом художественного содержания и композиционных особенностей музыкального произведения как ключевого показателя профессиональной компетентности педагога.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Логика музыкальной композиции» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является культурно-просветительская профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Логика музыкальной композиции» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 1», «Инновационные процессы в художественном образовании 2», «Современные проблемы образования», «Ансамблевое искусство», «Исполнительское мастерство», «Основы сценической речевой культуры», «Техника речи в вокальном обучении», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Вокально-педагогическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Актерское мастерство», «Ансамблевое искусство», «Исполнительское мастерство», «Концертмейстерский практикум», «Общее фортепиано», «Основы инструментального исполнительства», «Основы транспозиции и инструментовки вокального репертуара», «Сценическое воплощение художественного образа», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
- готовностью расширять художественный опыт в различных видах вокальной деятельности (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- особенности развития и современного состояния науки и культуры;
- художественную ценность вокального репертуара, необходимого для осуществления профессиональной музыкально-педагогической и исполнительской деятельности -;
- художественную ценность репертуара, необходимого для осуществления профессиональной музыкально-педагогической и исполнительской деятельности -;

уметь

- подбирать педагогически целесообразный материал для повышения культурно-образовательного уровня различных групп населения;
- отбирать высокохудожественный вокально-исполнительский репертуар для решения конкретных музыкально-педагогических задач;

владеть

- опытом добывания и творческой переработки информации;
- навыками интерпретации музыкального произведения в соответствии с жанром, стилем и эпохой.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	12	12
В том числе:		
Лекции (Л)	–	–
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	60	60
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Элементы музыкального языка и их смысловое единство	Элементы музыкального языка, основные и дополнительные, их образно-выразительные и содержательные возможности. Роль отдельных элементов музыкального языка в характере целого. Устойчивые и вариативные компоненты интонации, ведущая роль ритмо-интервальной структуры и мелодического начала. Основные и вспомогательные элементы музыкального языка
2	Раздел 2. Временное соотношение в произведении, постоянно-ритмические структуры, формы	Временные соотношения в произведениях, масштабно-тематические структуры, периодичность и группы периодичностей. Суммирование, дробление, замыкание. Место и выразительное значение подобных структур в композиции и форм музыкального произведения. Формы второго плана, связь с многообразностью художественного образа. Внешние и внутренние признаки членения формы
3	Раздел 3. Интонационно-тематическое развитие музыкальных произведений, типы музыкальных изложений,	Иерархия содержания музыкального произведения: • Содержание произведения с точки зрения принадлежности к музыкальному искусству вообще; • Художественное содержание исторической эпохи; • Художественное содержание с точки зрения

	виды музыкальных форм, их образно-содержательные возможности	национальной композиторской школы; • Содержание жанра произведения; • Содержание стиля произведения; • Индивидуальные особенности содержания данного конкретного произведения; • Содержание исполнительской интерпретации произведения; • Содержание слушательского восприятия произведения.
4	Раздел 4.Диалог авторских замыслов в контексте вокального музыкального произведения, особенности и методика его анализа	Диалогическая природа анализа вокальных произведений; взаимодействие поэтических (литературных) и музыкальных закономерностей; их образные, ситуационные параллели и контрасты. Специфические для вокальной музыки влияние и внутренние признаки членения формы.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1.Элементы музыкального языка и их смысловое единство	–	2	–	15	17
2	Раздел 2.Временное соотношение в произведении, постоянно-ритмические структуры, формы	–	2	–	15	17
3	Раздел 3. Интонационно-тематическое развитие музыкальных произведений, типы музыкальных изложений, виды музыкальных форм, их образно-содержательные возможности	–	4	–	15	19
4	Раздел 4.Диалог авторских замыслов в контексте вокального музыкального произведения, особенности и методика его анализа	–	4	–	15	19

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Музыка как форма интеллектуальной деятельности [Текст] / РАН; Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания; ред.-сост. М. Г. Арановский. - СПб. : КомКнига, 2007. - 233, [1] с. - ISBN 978-5-484-00741-7 : 128-00..

2. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета музыкального искусства по специальности 070105 «Дирижирование», направлению 070100 «Музыкальное искусство» / И. Г. Умнова ; сост. И. Г. Умнова . - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2009. - 76 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 - Музыкальное образование. В 2 ч. Ч. 1 / М. Ш. Бонфельд. - М. : Владос, 2003. - 251, [3] с. : нот. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-01039-5; 5-691-01040-9 (ч.1); 9 экз. : 91-87..

2. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 030700 - Музыкальное образование: В 2 ч. Ч. 2 / М. Ш. Бонфельд. - М. : Владос, 2003. - 207,[1] с. : нот. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-01039-5. - ISBN 5-691-01041-7(2); 15 экз. : 80-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная гуманитарная библиотека // <http://www.gumfak.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Логика музыкальной композиции» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стандартным набором учебной мебели, учебной доской, фортепиано и звукозаписывающей аппаратурой.

2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся; аудио и видео записи.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Логика музыкальной композиции» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Логика музыкальной композиции» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.