

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 » _____ 2016 г.

Анализ вокальных форм

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 _____

(подпись)

Олейник М.А.
(зав. кафедрой)

« 10 » декабря 2015 г.
(дата)

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

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____

(подпись)

« 19 » января 2016 г.
(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. наук, профессор кафедры вокально-хорового и хореографического образования.

Программа дисциплины «Анализ вокальных форм» 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

Сформировать у обучающихся целостную систему знаний в области музыковедения, научить применять их в профессиональной музыкально-педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ вокальных форм» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является культурно-просветительская профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Анализ вокальных форм» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в художественном образовании 2», «Ансамблевое искусство», 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», «Оперный класс», «Основы оперного исполнительства», «Сценическое воплощение художественного образа», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21);
- готовностью совершенствовать навыки владения средствами и приемами вокально-исполнительской деятельности (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- спектр новых сфер профессиональной деятельности;
- основные задачи, средства вокального исполнительства и методики его обеспечения;
- подходы к освоению и использованию новых методов исследования;

уметь

- применять новые методы исследования;
- реализовывать собственные музыкально-творческие способности в условиях вокально-исполнительской деятельности;
- осваивать новые сферы профессиональной деятельности;
- анализировать и критически оценивать различные современные методологические подходы к содержанию понятия «художественно-культурная среда»;

владеть

- опытом освоения новых сфер профессиональной деятельности;
- конкретными методиками работы в области вокальной педагогики;
- опытом использования различных современных методологических подходов к содержанию понятия «художественно-культурная среда».

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	18	18
В том числе:		
Лекции (Л)	6	6
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	54	54
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоёмкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Сущность, природа, особенности вокальной музыки и их влияние на специфику вокальной композиции	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
2	Раздел 2. Вокальная композиция и вокальная форма. Разновидности и многообразие, историческое развитие	Возможные соотношения текста и музыки в вокальных сочинениях. Традиционная куплетная форма, куплетно-вариационная форма. Понятие вариантности. Виды куплетно-вариантной формы. Стрфическая форма как основа вокальных композиций
3	Раздел 3. Крупные вокальные формы. Формы сценических вокальных жанров.	Драматургия, многообразность, полисюжетность театральных музыкальных спектаклей, их музыкальные особенности. Номерная опера: роль, значение оперных номеров в форме. Опера-драма: ее формы, особенности композиции. Роль лейтмотивов, сквозных тем, речитативов, симфонических эпизодов. Кантатно-ораториальные 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. Сущность, природа, особенности вокальной музыки и их влияние на специфику	2	4	–	18	24

	вокальной композиции					
2	Раздел 2. Вокальная композиция и вокальная форма. Разновидности и многообразие, историческое развитие	2	4	–	18	24
3	Раздел 3. Крупные вокальные формы. Формы сценических вокальных жанров.	2	4	–	18	24

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Севостьянова Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Севостьянова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 100 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54402>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

6.2. Дополнительная литература

1. Соколов О.В. О типологии музыкальных форм [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013.— 40 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23642>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Соколов О.В. Функциональная система музыкальной формы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23667>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

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 «Анализ вокальных форм» 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 материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся; аудио и видео записи, нотные сборники.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Анализ вокальных форм» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

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 «Анализ вокальных форм» 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.