

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 » 10 2016 г.

Исполнительское искусство

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Музыкальное образование (вокальное
исполнительство)»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
« 18 » мая 201 6 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Олейник М.А. « 18 » мая 201 6 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 4 » июня 201 6 г., протокол № 12

Председатель учёного совета Таранов Н.А. « 4 » июня 201 6 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 19 » августа 201 6 г., протокол № 1

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:

Путиловская Виктория Валерьевна, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического
образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Исполнительское искусство» 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 «Музыкальное образование (вокальное
исполнительство)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта
2015 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Обучение владению вокально-исполнительскими особенностями, манерой пения (по выбору обучающегося), теоретическими и практическими знаниями и навыками в области певческого искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Исполнительское искусство» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Исполнительское искусство» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Ансамблевое искусство», «Психология музыкального восприятия», «Сценическое исполнительство», «Творческое музицирование», прохождения практики «Научно-исследовательская практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Ансамблевое искусство», «Психология музыкального восприятия», прохождения практики «Научно-исследовательская практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью совершенствовать навыки владения средствами и приемами музыкально-исполнительской, как профессиональной деятельности (СК-1);
- способностью определять разнообразные способы дифференциации и индивидуализации музыкального обучения (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- роль музыкально-исполнительской деятельности в структуре профессиональной деятельности педагога-музыканта -;
- методику использования возможностей музыкально-исполнительской деятельности для личностно-творческого развития учащихся в процессе музыкального образования;

уметь

- отбирать педагогически-целесообразный музыкально-исполнительский репертуар для решения конкретных музыкально-педагогических задач;
- использовать потенциал музыкально-исполнительской деятельности в личностно-творческом развитии учащихся в процессе музыкального образования;

владеть

- навыками проведения просветительской работы по музыкальному воспитанию, образованию и развитию учащихся с использованием возможностей музыкально-исполнительской деятельности;
- навыками концертного исполнения музыкальных произведений различной жанровой и стилевой направленности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2 / 3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	90	20 / 20 / 20 / 30
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / – / – / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	90	20 / 20 / 20 / 30
Самостоятельная работа	198	70 / 34 / 34 / 60
Контроль	216	54 / 54 / 54 / 54
Вид промежуточной аттестации		ЭК / ЭК / ЭК / ЭК
Общая трудоемкость	часы	144 / 108 / 108 / 144
	зачётные единицы	4 / 3 / 3 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основные теоретические и практические знания о певческом искусстве.	Определение произведений и выбор репертуара. Разбор и разучивание произведений. Теоретический анализ произведения, определение: жанра произведения, стиля, формы, особенности гармонического языка, фактуры, особенности метроритма, кульминационной зоны. Анализ произведения с точки зрения потенциальных исполнительских трудностей: особенности звуковедения, интонационный состав мелодии, штриховая работа, темповые особенности; распределение дыхания; нюансировка. Разучивание произведений с концертмейстером, под фонограмму -1 или без сопровождения (в соответствии с жанром произведения). Выполнение лабораторных работ. СРС - подготовка аннотации произведения. Творческое выступление. Исполнение на промежуточной аттестации.
2	Культура пения – создание художественного образа произведения, стилистика вокальных произведений.	Совершенствование навыков правильного дыхания, естественной координации певческого аппарата, верной интонации. Процесс создания художественного образа: знакомство с творческим наследием композитора, поэта, или жанром и стилем если произведение из песенного наследия музыкального народного творчества. Процесс нахождения информация об исторической эпохе, музыкальном стиле. Проработка поэтического текста: определение главных опорных слов, раскрывающие смысл поэтического текста; выявление кульминационной зоны текста и сопоставление ее с кульминацией музыкального текста; анализ средств музыкальной выразительности, раскрывающий замысел текста.

		Разучивание вокального произведения. Разучивание с концертмейстером, под фонограмму -1 или без сопровождения (в соответствии с жанром произведения). Выполнение лабораторных работ Творческое выступление, исполнение произведения под собственный аккомпанемент. СРС - подготовка аннотации произведения Исполнение на промежуточной аттестации.
3	Создание индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения.	Раскрытие художественно-исполнительских качеств, эмоционально-психологической выносливости, артистичности. Развитие творческой индивидуальности и творческой инициативы. Воспитание тонкого художественного вкуса. Раскрытие драматургического сюжета вокального произведения. Выбор репертуара. Разучивание с концертмейстером, под фонограмму -1 или без сопровождения (в соответствии с жанром произведения). Выполнение лабораторных работ Творческое выступление, исполнение произведения под собственный аккомпанемент. СРС - подготовка аннотации произведения. Исполнение на промежуточной аттестации.
4	Концертный номер и создание сольной концертной программы.	Развитие навыков сольного пения. Расширение музыкального кругозора. Обогащение и накопление репертуара для будущей самостоятельной работы. Овладение методикой организационной, учебно-воспитательной и художественно-творческой работы с вокальным ансамблем. Выбор репертуара для сольного исполнительства. Разучивание вокального произведения. Разучивание с концертмейстером, под фонограмму -1 или без сопровождения (в соответствии с жанром произведения). Выполнение лабораторных работ. Творческое выступление, исполнение произведения под собственный аккомпанемент. СРС - подготовка аннотации произведения. Исполнение на промежуточной аттестации.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основные теоретические и практические знания о певческом искусстве.	—	—	22	48	70
2	Культура пения – создание художественного образа произведения, стилистика вокальных произведений.	—	—	22	50	72
3	Создание индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения.	—	—	22	50	72

4	Концертный номер и создание сольной концертной программы.	—	—	24	50	74
---	---	---	---	----	----	----

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Текст] / В. В. Емельянов. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2007. - 191 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0207-6; 5 экз. : 55-11..
2. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст] / Л. Н. Морозов. - СПб.; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 47 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD). - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0848-1; 5 экз. : 370-52.

6.2. Дополнительная литература

1. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала [Текст] : учеб. пособие [для начинающих и профессионалов] / Л. В. Романова. - М.; СПб.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2007. - 36, [3] с. + 1 электрон. опт. диск (DVD). - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 38 (11 назв.). - ISBN 978-5-8114-0715-6; 9 экз. : 176-00..
2. Плужников, К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты] / К. И. Плужников ; ред. Н. В. Домская, В. Г. Соловьев. - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2004. - 87,[1] с. : нот. - ISBN 5-7379-0187-4; 5 экз. : 60-00..
3. Владимирская, А. Р. Оперетта: звездные часы [Текст] / А. Р. Владимирская. - [3-е изд., испр. и доп.]. - СПб.; М.; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2009. - 285, [2] с. : 12 л. фот. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0874-0; 5 экз. : 299-42..
4. Владимирская, А. Р. Франц Легар [Текст] / А. Р. Владимирская. - [2-е изд., испр.]. - СПб.; М.; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2009. - 223 с. : 12 л. фот. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0878-8; 5 экз. : 150-04..
5. Ламперти, Ф. Искусство пения (L'arte del canto) по классическим преданиям [Текст] : технические правила и советы ученикам и артистам / Ф. Ламперти. - СПб.; М.; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2009. - 192 с. : нот. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0962-4; 5 экз. : 174-13.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
2. Официальный сайт Российской академии голоса // <http://www.voiceacademy.ru>.
3. Официальный сайт Российского Государственного Дома народного творчества имени В. Д. Поленова // <http://www.rusfolk.ru/>.
4. Официальный сайт Государственного центра русского фольклора // <http://www.folkcentr.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 (Microsof Office, Open Office или др.).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Исполнительское искусство» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стандартным набором учебной мебели.
2. Фортепиано, баян, аккордеон, гитара, шумовые и ударные инструменты.
3. Методический материал для организации индивидуальной и групповой работы обучающихся; аудио и видео записи.
4. ТСО - аудио и видео - проигрыватели.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Исполнительское искусство» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

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 «Исполнительское искусство» 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.