

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

« 02 » марта 2020 г.

Анализ вокальных форм

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Теория и практика вокального искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2020

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
« 16 » января 2020 г. , протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Олейник М.А. « 16 » января 2020 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 28 » января 2020 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 28 » января 2020 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 02 » марта 2020 г. , протокол № 6

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 РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) 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 02.03.2020 г., протокол № 6).

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.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Технологии обучения вокальному исполнительству», «Ансамблевое искусство», «Вокальное искусство в контексте художественной культуры», «История и теория вокального искусства и образования», «Камерный класс», «Класс сольного пения», «Основы работы над ансамблевым репертуаром», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 10», «Научно-исследовательская работа по Модулю 5», «Производственная практика (проектно-технологическая) по Модулю 8».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);
- способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- спектр новых сфер профессиональной деятельности;
- основные задачи, средства вокального исполнительства и методики его обеспечения;

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.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего	Семестры
--------------------	-------	----------

	часов	1
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	72	72
Контроль	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

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 вокальной композиции	16	6	–	21	43
2	Раздел 2. Вокальная композиция и вокальная форма. Разновидности и многообразие, историческое развитие	–	5	–	22	27
3	Раздел 3. Крупные вокальные формы. Формы сценических вокальных жанров.	–	5	–	29	34

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная 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. Пономарева Е.В. Вариационные и варианты формы в курсе дисциплины «Музыкальная форма» для студентов исполнительских специальностей: «музыкально-инструментальное искусство», «вокальное искусство», «дирижирование» : учебно-методическое пособие / Пономарева Е.В.. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 36 с. — ISBN 978-5-94841-235-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/73568.html>.

6.2. Дополнительная литература

1. Долинин В.Е. Актерская практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долинин В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29738>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю..

2. Яркова Е.Н. Телесная практика в творчестве актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яркова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 72 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24944>.— ЭБС «IPRbooks»..

3. 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..

4. Олейник, М. А. Основы вокально-речевой культуры в обучении студентов-музыкантов : учебное пособие / М. А. Олейник, Л. Н. Стороженко. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2023. — 96 с. — ISBN 978-5-9935-0449-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/130011.html>.

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 аттестации с оценкой.

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.