

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.

Вокальное искусство в контексте художественной культуры

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, профессор каф. вокально-хорового и хореографического образования.

Программа дисциплины «Вокальное искусство в контексте художественной культуры» 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

Формирование системы музыкально-исторических и методических знаний по вокальному искусству в контексте процессов художественной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Вокальное искусство в контексте художественной культуры» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Вокальное искусство в контексте художественной культуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык в профессиональной коммуникации», «Современные проблемы науки», «Анализ вокальных форм».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Технологии обучения вокальному исполнительству», «Ансамблевое искусство», «Камерный класс», «Класс сольного пения», «Основы работы над ансамблевым репертуаром», прохождения практики «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

– важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

– художественную ценность вокального репертуара, необходимого для осуществления профессиональной музыкально-педагогической и исполнительской деятельности;

уметь

– получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных источников;

– использовать возможности ИКТ и СМИ для решения культурно-просветительских задач;

владеть

– методами критики исторических источников и систематизации историко-культурной информации;

– способами интеграции современных ИКТ и СМИ в процесс решения культурно-просветительских задач.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Аудиторные занятия (всего)	8	8
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	4	4
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	64	64
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2
		72
		2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Возникновение национальных вокальных школ, этапы становления и развития , связь с общекультурными процессами	Особенности национальных вокальных школ. Итальянские вокальные традиции. Сходство и отличие русской и немецкой вокальных школ. Французская вокальная методика
2	Раздел 2. Современные тенденции развития вокального искусства во взаимодействии с модернизацией процессов художественной культуры	Анализ некоторых современных вокальных стилей и жанров. Основные принципы формирования художественно-культурных ценностей в вокальном искусстве.

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. Возникновение национальных вокальных школ, этапы становления и развития , связь с общекультурными процессами	4	1	–	32	37
2	Раздел 2. Современные тенденции развития вокального искусства во взаимодействии с модернизацией процессов художественной культуры	–	3	–	32	35

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7..

2. Умнова И.Г. Музыка второй половины XX - начала XXI века : учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» / Умнова И.Г.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-8154-0505-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95562.html>.

3. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа IX — XX веков : методическое пособие / Никольская-Береговская К.Ф.. — Москва : Языки русской культуры, 1998. — 192 с. — ISBN 5-7859-0052-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/14976.html>.

4. Степанидина Е.А. Отечественная камерно-вокальная музыка 30–60-х гг. XX века как диалогическая система : монография / Степанидина Е.А.. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 35 с. — ISBN 978-5-94841-192-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/54408.html>.

5. Сладкопеев Р.В. Становление вокальных школ в Западной Европе и в России : монография / Сладкопеев Р.В.. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 108 с. — ISBN 978-5-4263-0206-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/70023.html>.

6. Степанидина О.Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века. Трансформация жанра романса и проблемы исполнительства : монография / Степанидина О.Д.. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 279 с. — ISBN 978-5-94841-238-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/73591.html>.

6.2. Дополнительная литература

1. Шорникова, М. Десять страниц из истории музыки. Популярные очерки о выдающихся композиторах разных эпох (+ CD) / М. Шорникова. - М.: Феникс, 2010. - 288 с..

2. Мохонько, А.П. Методика преподавания эстрадного ансамбля [Электронный ресурс] / А. П. Мохонько. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 32 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55240.html>. - По паролю. - ЭБС IPRbooks..

3. Мохонько, А.П. Методика преподавания эстрадного ансамбля [Электронный ресурс] / А. П. Мохонько. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. - 178 с. - ISBN 978-5-8154-0300-0. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55793.html>. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. ..

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>.

5. Сборник вокальных произведений. Часть 1. Музыка зарубежных композиторов / . — Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 132 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:

<https://www.iprbookshop.ru/26595.html>.

6. Чайковский П.И. Полное собрание сочинений [Ноты]. Т. 27 Вокальные сочинения с оркестром / Чайковский П.И.. — Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 1960. — 525 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/53177.html>.

7. Даргомыжский А.С. Петербургские серенады. Для вокального ансамбля или хора без сопровождения / Даргомыжский А.С.. — Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 1983. — 40 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/53741.html>.

8. Полозов С. Избранные вокальные сочинения. Для голоса и фортепиано : нотное издание / Полозов С.. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 44 с. — ISBN 979-0-706385-54-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/73855.html>.

9. Щербинина Е.Л. Вокальная подготовка : учебное пособие для студентов музыкальных вузов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» (профилю «дирижирование академическим хором») / Щербинина Е.Л.. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2016. — 24 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/76645.html>.

10. Косяченко, Б. В. Произведения для хора и вокального ансамбля / Б. В. Косяченко. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2021. — 48 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/124957.html>.

11. Поет детский образцовый ансамбль «Жулдузчукъла». Выпуск 1: Репертуар для вокального коллектива : учебно-методическое пособие / составители Л. Х. Жаппуева, Л. Э. Гуртуева. — Нальчик : Северо-Кавказский государственный институт искусств, 2021. — 64 с. — ISBN 979-0-9003442-5-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129671.html>.

12. Методика преподавания специальных дисциплин : учебно-методический комплекс по специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Народный хор», квалификация «Художественный руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель» / . — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 52 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29682.html>.

13. Ворончихина М.В. Итальянский язык. L'italiano per i cantanti : практикум по устной речи для обучающихся по направлению подготовки 53.03.03 (073400.62) «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», квалификация (степень) «бакалавр» / Ворончихина М.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 168 с. — ISBN 978-5-8154-0301-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/55783.html>.

14. Гусева О.В. История музыки (зарубежной) : учебно-методический комплекс по направлениям подготовки: 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.03 (073400.62) «Вокальное искусство», 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», 53.03.04 (0737000.62) «Искусство народного пения», 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Гусева О.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 131 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/55777.html>.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная гуманитарная библиотека // <http://www.gumfak.ru>.
2. Официальный сайт Российской академии голоса // <http://www.voiceacademy.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 «Вокальное искусство в контексте художественной культуры» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения практических занятий.
2. Телевизор, звукозаписывающая аппаратура.
3. Аудио и видео записи.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Вокальное искусство в контексте художественной культуры» 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 «Вокальное искусство в контексте художественной культуры» 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.