

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.

История и теория вокального искусства и образования

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:

Стороженко Лариса Николаевна, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического
образования ВГСПУ.

Программа дисциплины «История и теория вокального искусства и образования»
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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и теория вокального искусства и образования» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «История и теория вокального искусства и образования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык в профессиональной коммуникации», «Методология и методы научного исследования», «Анализ вокальных форм», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 6», «Учебная практика (ознакомительная) по Модулю 1».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Класс сольного пения», «Репертуар современного музыкального театра», «Сценическая подготовка и актерское мастерство», прохождения практик «Производственная практика (методическая) по Модулю 4», «Производственная практика (преддипломная практика) по Модулю 9», «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);

– готовность расширять художественный опыт в различных видах вокальной деятельности (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

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

– основные принципы формирования художественно-культурной среды;

уметь

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

– осваивать новые сферы профессиональной деятельности;

владеть

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

– способами интеграции исследовательской деятельности в образовательный процесс.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Аудиторные занятия (всего)	12	12
В том числе:		
Лекции (Л)	6	6
Практические занятия (ПЗ)	6	6
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	60	60
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	Возникновение национальных вокальных школ, этапы становления, развития и традиции.	Особенности национальных вокальных школ. Итальянские вокальные традиции. Сходство и отличие русской и немецкой вокальных школ. Французская вокальная методика.
2	Особенности применения современной вокальной методики в вокальном обучении.	Анализ некоторых современных вокальных методик. Формирование вокальной техники на примере комплекса развития вокально-технических навыков. Основные принципы работы формирования художественно-культурных ценностей в вокальном обучении.
3	Современные методы обучения вокалиста-исполнителя и вокалиста-педагога.	Структура вокально-педагогической деятельности и задачи педагога-вокалиста. Способы развития вокально-технических и художественно-исполнительских навыков и умений.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Возникновение национальных вокальных школ, этапы становления, развития и традиции.	3	–	–	20	23
2	Особенности применения современной вокальной методики в вокальном обучении.	3	–	–	20	23
3	Современные методы обучения вокалиста-исполнителя и вокалиста-педагога.	–	6	–	20	26

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Лебедев А.Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное исполнительство)/ Лебедев А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 255 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54420>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю..
2. 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..
3. 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 «Музыказнание 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>.
4. 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>.
5. 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>.
6. 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>.
7. 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. Фучито С. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо / С. Фучито, Бейер Б.Дж. ; пер. с нем. Е. Е. Шведе. - 3-е изд., доп. - СПб. : Композитор-СПб., 2005. - 52,[5] с. : фот., нот. - ISBN 5-7379-0161-0; 5 экз. : 81-84..
2. Шорникова, М. Десять страниц из истории музыки. Популярныe очерки о выдающихся композиторах разных эпох (+ CD) / М. Шорникова. - М.: Феникс, 2010. - 288 с..
3. 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..
4. 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. ..

5. 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>.

6. 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>.

7. 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>.

8. 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>.

9. 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. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).
2. [Http://imslp.org/IMSLP/Petrucchi Music Library: Free Public Domain Sheet Music](http://imslp.org/IMSLP/Petrucchi%20Music%20Library:Free%20Public%20Domain%20Sheet%20Music).
3. [Http://classic-online.ru/](http://classic-online.ru/).
4. [Http://intoclassics.net/](http://intoclassics.net/).
5. [Http://notes.tarakanov.net/](http://notes.tarakanov.net/).

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. Электронная гуманитарная библиотека // <http://www.gumfak.ru/>.
2. Официальный портал комитета образования, науки и молодежной политики

Волгоградской области // http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu.

3. Официальный сайт Российской академии голоса // <http://www.voiceacademy.ru>.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История и теория вокального искусства и образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения практических занятий.
2. Учебная мебель, музыкальные инструменты.
3. Телевизор, звукозаписывающая аппаратура.
4. Методический, наглядный и раздаточный материал.
5. Аудио и видео записи.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История и теория вокального искусства и образования» 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 «История и теория вокального искусства и образования» 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.