

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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 » апреля 2025 г.

Анализ вокальных форм

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Теория и практика вокального исполнительства»

очная форма обучения

Волгоград
2025

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
«__» _____ 202__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ «__» _____ 202__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «07» апреля 2025 г., протокол № 8

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ «07» апреля 2025 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» апреля 2025 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 Приказ 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 исполнительства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 апреля 2025 г., протокол № 10).

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 и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Анализ вокальных форм» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык в профессиональной коммуникации», «Педагогическая коммуникация в гипермедиа формате», «Психологические особенности коммуникаций в разных культурах», «Психологические особенности профессиональных и межкультурных коммуникаций в образовании», «Методика вокального обучения», прохождения практики «Научно-исследовательская работа по Модулю 7».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Камерный класс», «Методика преподавания вокальных дисциплин», «Театрализованные вокальные формы», прохождения практик «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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);

– способен вести совместно с другими участниками исследовательскую деятельность в рамках выбранной проблематики (ПК-2).

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 часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	6	6
В том числе:		
Лекции (Л)	–	–
Практические занятия (ПЗ)	6	6
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	102	102
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоёмкость	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	–	2	–	30	32

2	Раздел 2. Вокальная композиция и вокальная форма. Разновидности и многообразие, историческое развитие	—	2	—	31	33
3	Раздел 3. Крупные вокальные формы. Формы сценических вокальных жанров.	—	2	—	41	43

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 вариантные 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 и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

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.