

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедагаев М.М.

«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальное исполнительство и педагогика

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация

«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма – **5 лет**

Нальчик

2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины - воспитание специалиста, владеющего основами музыкального исполнительства и педагогики и готового к педагогической работе.

Задачи дисциплины: раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально- исполнительских стилей в контексте развития вокальной и прежде всего оперной музыки; научное обоснование основных принципов отечественной и зарубежной вокальной педагогики в контексте эволюции вокальной методики; анализ различных методов и приёмов преподавания и выявление наиболее рациональных из них; ориентирование в профессиональных ценностях тех явлений вокальной культуры, которые существуют и развиваются на основе преемственности традиций и новаторства; воспитания навыка исполнительского анализа; воспитания навыка самостоятельной работы с литературой

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1.23. Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных **компетенций**:

- Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики (ОПК-3)

- Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; формы и практики культурной политики Российской Федерации; юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности.

Уметь: планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;

Владеть: различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой; приемами информационно-описательной

деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		9, 10
Аудиторные занятия		71		
Самостоятельная работа*		37		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	1 этап – подготовка к исследованию: предварительный выбор темы и составление списка литературы по проблеме исследования; определение объекта и предмета исследования; анализ специальной литературы по теме исследования; уточнение темы; формулирование цели и задач исследования; определение содержания работы по пунктам.	9	10		18	
2	2 этап – написание работы: - работа над основной частью, написание выводов и	9	10		18	Зачет

	составления на их основе заключения, написание введения.					
3	3 этап – оформление работы: компоновка готового материала, составление списка приложений, составление оглавления и оформление титульного листа	10	10		18	
4	4 этап – подготовка к защите работы – сдача работы для рецензирования, подготовка текста доклада для защиты	10	6		18	Зачет
Всего по дисциплине – 36**			36		72*	

* В том числе экзамены - час.;

** В том числе контактная работа — 72 часа лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Содержание дисциплины Структура дипломного реферата.

1. Титульный лист оформляется с учетом следующих требований. Вверху по центру – название отраслевого министерства и учебного заведения. Ниже – название кафедры, далее вниз – тема дипломного реферата, еще ниже, справа, - фамилия, имя, отчество выпускника, далее вниз – фамилия, имя, отчество и ученый звание научного руководителя. Внизу в центре – год написания реферата.
2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов и подпунктов реферата. При этом их формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, точно отражать ее внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый пункт или подпункт работы.
3. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее разработанности, определяются цели и задачи исследования. Введение – краткая информация о замысле исследования, по объему оно не должно превышать 2-3 страниц печатного текста.
4. Основная часть дипломного реферата раскрывает содержание работы по пунктам. Здесь рассматриваются история и теория исследуемого вопроса, дается критический анализ литературы, определяется позиция автора.
5. В заключении подводятся итоги работы, формулируются основные выводы, к которым пришел автор в результате исследования. Важнейшее качество заключения – его лаконичность, обстоятельность, аргументированность выводов.
6. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке. В список включаются все использованные автором работы и литературные источники, которые приводились автором в качестве цитат или ссылок на их содержание, а также послуживших информационной базой для приобретения автором работы дополнительных знаний по теме. При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место, год издания.

7. Использование цитат и их оформление должны соответствовать стандартным требованиям, а именно: приводимая цитата в виде полного предложения или нескольких предложений заключается в кавычки. В том случае, если цитируется неполное предложение, недостающая его часть обозначается многоточием. После каждой цитаты дается ссылка на источник в виде заключенных в скобки порядкового номера источника из библиографического списка и указания в нем страницы.
8. Объем дипломного реферата должен быть не менее 25-30 листов в формате компьютерной печати:
 - Шрифт – 14;
 - Междустрочный интервал – 1,5;
 - Количество строк на странице – не более 30;
 - Знаков в строке (с пробелами между словами и знаками препинания – 60);
 - Поля страницы: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см.
 - Нумерация страниц – вверху страницы, по центру (нумерация начинается с 3 страницы).
 - Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом в три интервала и печатаются строчными буквами.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Музыкальное исполнительство и педагогика» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний **специалистов** по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Самостоятельная работа

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

Темы рефератов:

1. Вокальное творчество П.И. Чайковского.
2. Образ Аиды в опере Дж. Верди «Аида».
3. Трансформация образа Татьяны в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин».
4. О роли резонаторов в пении.
5. Камерно-вокальное творчество Н.А. Римского-Корсакова.
6. Народная песня в творчестве русских композиторов-классиков.
7. Камерно-вокальное творчество М.М. Ипполитова-Иванова. Традиции и новаторство.
8. Ф.И. Шаляпин.
9. Методические принципы школы М. Гарсия.
10. Образы природы в камерно-вокальном творчестве С.В. Рахманинова.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. – СПб, 2013

Барсова Л. Н. Забела-Врубель. – Л., 1982

Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953
Варламов А. Е. Полная школа пения. – СПб, 2008
Волков Ю. Песня, опера, певцы Италии. – М., 1967
Вопросы вокальной педагогики / Ред. Л. Дмитриев. Вып. 6 – М., 1976
Глинка М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. – СПб, 2012
Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М., 2012
Дмитриев Л. О воспитании певцов в центре усовершенствования оперных артистов при театре Ла Скала. – В сб.: Вопросы вокальной педагогики. Вып. 5 – М., 1976
Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям. – СПб, 2009
Львов Б. Из истории вокального искусства. – М., 1964
Львов М. А.В. Нежданова. – М., 1952
Львов М. Русские певцы. – М., 1965
Маркези М. Школа пения. – М., 2011
Морозов Л.Н. Шеола классического вокала. – СПб, 2008
Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике Даргомыжского. – В сб.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9 – М., 1975
Пальмеджани Ф. МаттиаБаттистини. – М., 1969
Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1972
Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979
Плужников К.И. Вокальное искусство. – СПб, 2013
Плужников К. Механика пения. – СПб, 2004
Розанов А. Полина Виардо. – М., 1969
Руффо Т. Парабола моей жизни. – М., 1964
Серов А. Воспоминания о М.И. Глинке. – М. – Л., 1951
Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. – М., 1961
Тимохин В. Мастера вокального искусства XXв. – М., 1974
Чайковский П. Об опере и балете / Сост. И. Кунина – М., 1960
Шильников Н. О вокально-педагогической практике в Италии. – В сб.: Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 25. – М., 1975
Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу «История вокального искусства». – М., 1981

Дополнительная литература

Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978
Асафьев Б. М.И. Глинка. – М., 1954
Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии, ч. III. – М., 1956
Багадуров В. Глинка и вокальный педагог. – В сб.: М. Глинка. – М., 1950
Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М. Глинки. – М., 1963
Богомоллов Н. 60 лет в оперном театре. – Л., 1967
Васина-Гроссман В. Камерное творчество Д. Шостаковича. В сб.: Советская музыкальная культура. – М., 1980
Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. – М., 1968

- Гарин Э. С Мейерхольдом. – Л., 1974
Глинка М. Записки. – М.-Л., 1950
Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. – Л., 1971
Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций 1905 – 1917 гг. – Л., 1975
Грошева Е. Большой театр. – М., 1962
Грошева Е. Иван Паторжинский. – М., 1976
Каплан Э. Жизнь в музыкальном театре. – Л., 1969
Коган Г. Избранные статьи. – М., 1972
Кравейшвилли Б. Незабываемое. Записки певца. –Тбилиси, 1970
Кремлев Ю. Эстетические взгляды Прокофьева. – М.-Л., 1956
Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. – М., 1957
Ласточкина К. О.А. Петров. – Л.-М., 1950
Левик С. Записки оперного певца. – М., 1955
Левик С. Четверть века на сцене русской оперы. – М., 1970
Ливанова Т. Оперная критика в России. – М., 1966-1973
Мартынов И. О музыке и ее творцах. – М., 1980
Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968
Пазовский А. Дирижер и певец. – М., 1959
Полякова Л. Вокальные циклы Г. Свиридова. – М., 1971
Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958
Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1955
Рогожина Н. Романсы и песни С. Прокофьева. – М., 1971
Сабанина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. – М., 1963
Чайковский П. Музыкально-критические статьи. – М., 1953
Черты стиля Д. Шостаковича / Сост. М. Бергер. – Л., 1962
Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981
Элик М. Песни и романсы Г. Свиридова. – М., 1975

Интернет-ресурсы

- <http://imslp.org/>
<http://classic-online.ru/>
<http://intoclassics.net/>
<http://www.aveclassics.net/>
<http://classic.chubrik.ru/>
<http://classic-music.ws/>
<http://notes.tarakanov.net/>
<http://www.notomania.ru/>
<http://roisman.narod.ru/>
<http://www.free-scores.com/>
<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы. Лабораторное оборудование – географические атласы, настенные карты.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

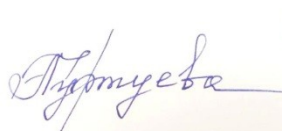
Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №2

Зав кафедрой, профессор:

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Гуртуева Л.Э.

Эксперт: профессор

Гасташева Н.К.

