

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

Институт педагогики
Кафедра музыкального педагогического образования

П.А. Машаров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Укрупненная группа направлений
подготовки
Программа высшего образования
Направление подготовки
Магистерская программа
Квалификация
Форма обучения

44.00.00 Образование и педагогические
науки
Программа магистратуры
44.04.01 Педагогическое образование
Музыкальное образование
Магистр
Очная, заочная

Рабочая программа адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк 2024

Рабочая программа дисциплины «Вокальное искусство» для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: музыкальное образование), составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 126 (ред. от 08.02.2021), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 (с изм. и доп.), в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДонГУ» для набора 2024 года.

Разработчик:

Зав. кафедрой музыкального педагогического образования

Н.В. Слота

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры музыкального педагогического образования.

Протокол от 21.03.2024 г. № 9

Заведующий кафедрой

Н.В. Слота

СОГЛАСОВАНО:

Директор института педагогики
28.03.2024 г.

И.А. Кудрейко

Учебно-методическая комиссия института педагогики.

Протокол от 27.03.2024 г. № 3.

Председатель

И.Г. Матузова

Руководитель основной профессиональной образовательной программы,

канд. пед наук, доцент.

21.03.2024 г.

Н.В. Слота

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся, предшествующие и сопутствующие дисциплины, на которых основывается изучение данной:

дисциплины программы бакалавриата: Теория и методика работы в вокальном классе, Хоровой класс и практическая работа с хором

сопутствующая дисциплина: Методика преподавания вокальных дисциплин», Вокальный ансамбль

1.2. Дисциплины, курсовые работы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

Технология учебно-концертной подготовки в процессе музыкального образования, Педагогические технологии воспитания одаренных и особых детей

Производственная педагогическая практика, Производственная: преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая характеристика

Наименование показателя	Значение показателя
Название образовательной программы	44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Музыкальное образование)
Шифр и название в соответствии с учебным планом	Б1.В.ДВ.1.2 Вокальное искусство
Часть образовательной программы	Вариативная часть
Количество зачетных единиц/ всего часов	10,5 / 378

2.2. Распределение часов по формам и периодам обучения

Форма обучения	курс	семестр	Общее количество часов					Форма контроля
			лекционных	лабораторных	практических	самостоятельной работы + контроль	всего	
Очная	1, 2	1, 2, 3	–	73	45	260	378	экзамен

3. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование устойчивых профессиональных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства; вокальная, методическая подготовка будущих педагогов, овладение вокально-сценическим мастерством.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ ИНДИКАТОРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Компетенции

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении

4.2. Индикаторы компетенций

ОПК-5.1. Выполняет принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся.

Результаты обучения

ОПК-5.1.1. Знает биофизические механизмы вокального процесса на основе научных данных о строении и функциях голосового аппарата

ОПК-5.1.2. Умеет осуществлять профессиональное и личностное самобразование, умеет подбирать вокальный репертуар, умеет исполнять высокохудожественный репертуар с аккомпанементом и без него

ОПК-5.1.3. Владеет вокально-техническими и вокально-художественными навыками

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название темы	Краткое содержание темы (вопросы темы)
Раздел 1. Художественный образ	Создание художественного образа и отображение его эмоционального содержания Формирование представлений о специфике музыкально-образного отображения мира
Раздел 2. Художественно-образное содержание	Формирование понятия о художественно-образном содержании вокального произведения Представления о музыкальном стиле вокалистов и певцов хора Методические приемы эффективного освоения музыкального стиля Стилевые закономерности исполняемой музыки
Раздел 3. Создание художественного образа	Использование собственного эмоционально-эстетического опыта для создания художественного образа вокального произведения Умение создавать определенное эмоциональное настроение для лучшего отображения содержания музыкального произведения Формирование понятия вокального эталона
Раздел 4. Исполнение вокальных произведений	Формирование навыков исполнения вокальных произведений, творческого подхода при исполнении Умение удерживать внимание зрителей средствами свободного владения голосом и инструментом
Раздел 5. Художественно-образное содержание	Формирование понятия о художественно-образном содержании вокальных произведений Развитие художественно-исполнительских навыков во время работы с современным эстрадным репертуаром Певческие, вокально-ансамблевые навыки, ритмо-пластика, актерское мастерство
Раздел 6. Совершенствование вокально-художественных навыков	Осознание необходимости к совершенствованию исполнительско-художественных навыков Развитие музыкального слуха Развитие певческих навыков Условия для развития вокальных навыков Продолжение работы над качеством вокального исполнительства Особенности приемов музыкальной выразительности в различных стилях и жанрах

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Форма обучения – очная, курс – 1, семестр – 1

Наименования разделов и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Раздел 1. Художественный образ Художественно-образное содержание		4	8	30	42
Создание художественного образа и отображение его эмоционального содержания		2	4	16	22
Формирование представлений о специфике музыкально-образного отображения мира		2	4	14	20
Раздел 2. Художественно-образное содержание		9	18	57	84
Формирование понятия о художественно-образном содержании вокального произведения		2	4	14	20
Представления о музыкальном стиле вокалистов и певцов хора		2	4	15	21
Методические приемы эффективного освоения музыкального стиля		3	5	14	22
Стилевые закономерности исполняемой музыки		2	5	14	21
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР / ПО КОМПОНЕНТУ ОПОП	–	13	26	87	126

6.2. Форма обучения – очная, курс – 1, семестр – 1

Наименования разделов и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Раздел 3. Создание художественного образа		9	18	60	87
Использование собственного эмоционально-эстетического опыта для создания художественного образа вокального произведения		3	6	20	29
Умение создавать определенное эмоциональное настроение для лучшего отображения содержания музыкального произведения		3	6	20	29
Формирование понятия вокального эталона		3	6	20	29
Раздел 4. Исполнение вокальных произведений		6	12	39	57
Формирование навыков исполнения вокальных произведений, творческого подхода при исполнении		3	6	20	29
Умение удерживать внимание зрителей средствами свободного владения голосом		3	6	19	28
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР / ПО КОМПОНЕНТУ ОПОП	–	15	30	99	144

6.3. Форма обучения – очная, курс – 2, семестр – 3

Наименования разделов и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Раздел 5. Художественно-образное содержание		6	6	30	42
Формирование понятия о художественно-образном содержании вокальных произведений		2	2	10	14
Развитие художественно-исполнительских навыков во время работы с современным эстрадным репертуаром		2	2	10	14
Певческие, вокально-ансамблевые навыки, ритмо-пластика, актерское мастерство		2	2	10	14
Раздел 6. Совершенствование вокально-художественных навыков		11	11	44	66
Осознание необходимости к совершенствованию исполнительско-художественных навыков		2	2	11	15
Развитие музыкального слуха		3	3	11	17
Развитие певческих навыков		3	3	11	17
Условия для развития вокальных навыков Продолжение работы над качеством вокального исполнительства Особенности приемов музыкальной выразительности в различных стилях и жанрах		3	3	11	17
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР / ПО КОМПОНЕНТУ ОПОП	–	17	17	74	108

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Контрольные вопросы

Раздел 1

1. Формирование представлений о специфике музыкально-образного представления мира.
2. Формирование понятия о художественно-образном содержании.
3. Использование собственного эмоционально-эстетического опыта для создания художественного образа произведения.
4. Умение создавать определенное эмоциональное настроение для лучшего отображения содержания музыкального произведения.

Раздел 2

5. Формирование вокального эталона.
6. Формирование творческого подхода к исполнению вокальных произведений.
7. Основные типы певческих голосов и их характеристика.

Раздел 3

8. Умение удерживать внимание зрителя средствами свободного владения голосом и инструментом.
9. Расширение динамических возможностей, совершенствование и закрепление звучания голоса на протяжении всего диапазона.
10. Развитие художественно-исполнительских возможностей во время работы над репертуаром.

Раздел 4

11. Осознание необходимости к совершенствованию исполнительско-художественных навыков. Развитие музыкального слуха.
12. Формирование понятия о художественно-образном содержании вокального произведения.
13. Формирование понятия о вокальном эталоне.

Раздел 5

14. Формирование навыков исполнения вокальных произведений, творческого подхода при исполнении.
15. Певческие, вокально-ансамблевые навыки, ритмопластика, актерское мастерство.
16. Развитие музыкального слуха.

Раздел 6

17. Совершенствование певческих навыков.
18. Условия для развития вокальных навыков.
19. Качество вокального исполнительства.
20. Особенности приемов музыкальной выразительности в различных стилях и жанрах.

7.2. Темы контрольных работ (типы задач)

Контрольные работы по практике темам:

- определить основные типы певческих голосов и охарактеризовать их;
- умение создавать определенное эмоциональное настроение для лучшего отображения содержания музыкального произведения;
- вокально-ансамблевые навыки.
- особенности приемов музыкальной выразительности в различных стилях и жанрах.

Контрольная работа по проверке теоретических знаний – по всем темам, с использованием указанных выше контрольных вопросов.

7.3. Требования к зачету и критерии оценивания

№	Разнохарактерные произведения по стилю, жанру и форме	Критерии оценивания знаний и умений	Общее количество набранных баллов
1.	Ария или романс русского или европейского композитора	1. Вокально-техническое совершенство исполнения произведения (здоровый голосовой аппарат, певческая осанка, чистота интонации, качество звукоизвлечения, певческая артикуляция и четкая	25

		дикция, мера владения дыханием) 2. Художественное соответствие исполнения (уровень эмоционально-образного воспроизведения и стиливых и жанровых особенностей произведения); 3. Артистичное исполнение произведения	
2.	Песня русского или европейского композитора	1. Вокально-техническое совершенство исполнения произведения; 2. Художественное соответствие исполнения; 3. Артистичное исполнение произведения	25
4.	Народная песня или их обработка (a capella)	1. Вокально-техническое совершенство исполнения произведения; 2. Художественное соответствие исполнения; 3. Артистичное исполнение произведения	25
5.	Художественно-педагогический анализ вокального произведения из школьного репертуара или программы концерта	1. Анализ полный, содержательный, с характеристикой теоретических, методических, вокальных, стиливых и жанровых особенностей произведения.	25
			0-100

7.4. Требования к экзамену и критерии оценивания

№	Разнохарактерные произведения по стилю, жанру и форме	Критерии оценивания знаний и умений	Общее количество набранных баллов
1.	Ария русского или европейского композитора	4. Вокально-техническое совершенство исполнения произведения (здоровый голосовой аппарат, певческая осанка, чистота интонации, качество звукоизвлечения, певческая артикуляция и четкая дикция, мера владения дыханием) 5. Художественное соответствие исполнения (уровень эмоционально-	20

		образного воспроизведения и стилевых и жанровых особенностей произведения); 6. Артистичное исполнение произведения	
2.	Романс или песня русского или европейского композитора	4. Вокально-техническое совершенство исполнения произведения; 5. Художественное соответствие исполнения; 6. Артистичное исполнение произведения	20
4.	Народная песня или их обработка (a capella)	4. Вокально-техническое совершенство исполнения произведения; 5. Художественное соответствие исполнения; 6. Артистичное исполнение произведения	20
5.	Ответ на вопрос билета	1. Ответ полный, содержательный	20
6.	Художественно-педагогический анализ вокального произведения из школьного репертуара или программы концерта	2. Анализ полный, содержательный, с характеристикой теоретических, методических, вокальных, стилевых и жанровых особенностей произведения.	20
			0-100

В случае ведения учебного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, требования к зачету и экзамену может отличаться от приведенного.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Общая оценка знаний обучающихся по дисциплине проводится по 100-балльной шкале исходя из максимума, приведенного в таблице ниже. Организационно-учебная работа в аудитории оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, своевременное и качественное выполнение домашних заданий, активность во время проведения лекционных и практических занятий (участие в обсуждении текущего и пройденного материала, решение задач и т.п.).

По результатам работы в семестре обучающийся, набравший не менее 60 баллов, имеет право получить оценку. Те, кого набранные баллы не устраивают, сдают экзамен. Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Оценка за семестр вычисляется как максимальная из полученных за семестр и на экзамене и выставляется согласно принятому порядку.

Номера разделов	Виды работ	Максимальное количество баллов
1-4	Организационно-учебная работа в аудитории	5
	Самостоятельная работа	5
	Контрольные работы по практике	50
	Контрольная работа по теоретическому материалу	40
ИТОГО		100
Экзамен		100
Общий итог за семестр		100

Соответствие баллов оценке

Количество баллов из 100	ECTS	Оценка по пятибалльной шкале	
		Экзамен, дифференцированный зачет	Зачет
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	зачтено
75-79	C		зачтено
70-74	D	удовлетворительно	зачтено
60-69	E		зачтено
35-59	FX	неудовлетворительно	не зачтено
0-34	F		не зачтено

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом.
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен проводится в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- 3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- 3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебные занятия проводятся в Главном корпусе ДонГУ (г. Донецк, пр. Гурова, 6). Для проведения лабораторных занятий требуется аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской, мультимедийный проектор и экран, ноутбук, комплект учебной мебели для студентов, рабочее место преподавателя, выход в Интернет – проводной или с использованием Wi-Fi.

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-методическое обеспечение, представленное в учебно-методическом кабинете Главного корпуса (ауд.405).

Обучающиеся имеют возможность использовать учебные материалы по дисциплине, размещенные на платформе Moodle Центра дистанционного образования ФГБОУ ВО «ДонГУ». При изучении дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

С использованием ресурсов платформы дистанционного образования осуществляется текущий контроль знаний обучающихся на основе тестирования и проверки результатов самостоятельной работы.

11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная литература

1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж / В.В. Емельянов. – Санкт-Петербург, 1997. – 190 с.
2. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению / А.Г. Менабени. – М. : Просвещение. – 1987. – 95 с.
3. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе Текст.: метод, пособие / Д.Е. Огороднов. 3-е изд. – Киев: Музична Украина, 1989. – 165 с.
4. Соболев А.С. Речевые упражнения на уроках пения : пособ. [для учителей] / А.С. Соболев. – М. – Л. : Просвещение, 1965. – 92 с.
5. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие / Г.П. Стулова. – Санкт-Петербург : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 144 с.

6. Яковлева А.С. Русская вокальная школа : исторический очерк развития от истоков до начала XX столетия : учебное пособие по курсу «История вокального искусства» / А.С. Яковлева. – 3-е изд., доп. – Москва : ИнформБюро, 2011. – 127 с.

11.2. Дополнительная литература

1. Готсдинер А.Л. Подготовка учащихся к концертным выступлениям : методические записки по вопросам музыкального образования / А. Л. Готсдинер ; ред.-сост. А. И. Лагутин. – М. : Музыка, 1991. – С. 182 – 192. – (К вопросу об эстрадном волнении).

2. Маркуорт Л. Самоучитель по пению / Линда Маркуорт ; [пер. с англ.]. – М. : Астрель, 2008. – 158 с.

3. Пекерская Е.М. Вокальный букварь: [учеб. пособ.] / Е.М. Пекерская. – [Сайт организации]. – Режим доступа : http://www.manybooks.org/auth/5670/book/16577/pekerskaya_em/vokalnyi_bukvar

4. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. Практические приемы для развития голоса / З.В. Савкова. – М. : Искусство, 1968. – 127 с.

5. Сет Риггс. Как стать звездой / Риггс Сет // [Сайт организации]. – Режим доступа : <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=370820>

6. Шипунов С. Харизматичный оратор : руководство к курсу «Словесная импровизация» / С. Шипунов. – М., 2010. – 288 с.

7. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы : монография. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : ДЕАН, 2002. – 128 с.

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. **Национальная электронная библиотека (НЭБ):** федеральная государственная информационная система / Министерство Культуры РФ; Российская государственная библиотека. – Москва, 2019- . – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный, подписка. Необходима установка программного обеспечения. – Текст: электронный.

2. **eLIBRARY.RU:** научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000- . – URL: <https://elibrary.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

3. Научная электронная библиотека **«КиберЛенинка»:** сайт / Ассоциация «Открытая наука». – Москва, 2014- . – URL: <https://cyberleninka.ru/>. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

4. Электронно-библиотечная система **«Лань»:** [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

5. **ЭБС Юрайт:** электронная библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – URL: <https://biblio-online.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

6. **Электронно-библиотечная система ДонГУ:** сайт / ФГБОУ ВО «ДонГУ». – Донецк, 2016- . – URL: <http://library.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

7. **Электронный каталог** Научной библиотеки ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://library.donnu.ru/catalog/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: поиск свободный, электронные документы – для пользователей ДонГУ.

8. **Электронный архив** ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://repo.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный.

13. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДонГУ № 46484614)
2. MicrosoftOffice (корпоративная лицензия ДонГУ № 46472919)
3. MicrosoftVisualStudio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заведений)
4. Антивирус Касперского, AdobeAcrobatReader, xPDF (лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения).