

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»**

УТВЕРЖДАЮ

ректор Кемеровского государственного
института культуры А.В. Шунков

30.08.2018г.

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Направление подготовки
53.03.03 «Вокальное искусство»

Направленность (профиль):
«Академическое пение»

Уровень высшего образования
«Бакалавриат»

(Программа академического бакалавриата)

Форма обучения:
Очная

Год начала подготовки – 2018 г.

Кемерово 2018

Основная профессиональная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», уровень высшего образования «бакалавриат» от «07» июня 2016 г. № 671

Утверждена Советом института, протокол №1 от 30.08. 2016 г

Переутверждена Советом факультета музыкального искусства, протокол №1 от 28 августа 2017 г.

Переутверждена Советом факультета музыкального искусства, протокол №1 от 28 августа 2018 г.

Рецензенты:

Юдин Игорь Викторович - народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой дирижирования Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, художественный руководитель и главный дирижер Новосибирской хоровой капеллы ГАУК НСО «Новосибирская филармония».

Шабалина Ольга Ивановна – заслуженный деятель искусств России, заведующая кафедрой хорового дирижирования ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского камерного хора Кемеровской государственной областной филармонии, лауреат международных конкурсов, профессор.

Сведения о разработчиках:

Гольская Анна Олеговна, и.о. заведующий кафедрой «Дирижирования и академического пения» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».

Содержание

1.	Общие положения
----	------------------------------

- 1.1. Цель ОПОП ВО.....
- 1.2. Нормативные документы, для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»
- 1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО (бакалавриат)
- 1.4. Требования к абитуриенту.....
2. **Характеристика профессиональной деятельности по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»**
 - 2.1. Область профессиональной деятельности.....
 - 2.2. Объекты профессиональной деятельности.....
 - 2.3. Виды профессиональной деятельности.....
 - 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.....
3. **Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»**
 - 3.1. Общекультурные компетенции (ОК).....
 - 3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 - 3.3. Профессиональные компетенции (ПК).....
4. **Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство».....**
 - 4.1. Календарный график учебного процесса.....
 - 4.2. Учебный план направленности (профиля) подготовки «Академическое пение»...
5. **Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей).....**
6. **Характеристика форм и методов прохождения всех видов практик.....**
 - 6.1. Учебная практика.....
 - 6.1.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.....
 - 6.1.2. Практика творческая.....
 - 6.2. Производственная практика.....
 - 6.2.1. Научно-исследовательская работа.....
 - 6.2.2. Педагогическая практика.....
 - 6.2.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
 - 6.2.4. Творческая практика.....
 - 6.2.5. Преддипломная практика
7. **Характеристика фондов оценочных средств.....**
 - 7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.....
 - 7.2. Государственная итоговая аттестация.....
8. **Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**
9. **Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство»**
 - 9.1. Материально-техническое обеспечение.....
 - 9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
 - 9.3. Кадровое обеспечение.....
10. **Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство».....**
11. **Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство».....**

Лист согласования ОПОП ВО

Лист регистрации изменений и дополнений ОПОП ВО

1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», реализуемая вузом, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Институтом с учетом требований рынка труда и федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» от «07» июня 2016 г. № 671;

Бакалаврская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки, в том числе ОПОП ВО учитывает особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации – *русском языке*.

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (с изм и доп.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» июня 2016 г. № 671;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» № 636 от 29.06.2015 (с изм.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования» № 1383 от 27.11.2015 г.
- Устав ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» от 26.05.2011 (с изм. в 2012, 2013, 2015гг.)
- Локальные нормативные акты КемГИК.

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 53.03.03 «Вокально искусство»

Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата - на основе компетентностного подхода сформировать творческую личность, способную к профессиональной деятельности в сфере вокального искусства (академического), музыкально-педагогической и учебно-воспитательной деятельности, административной работы в учреждениях культуры и искусства.

Срок освоения ОПОП ВО уровень бакалавриата - 4 года по очной форме обучения.

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО – 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися ОПОП ВО.

1.4. Требования к абитуриенту

На ОПОП ВО бакалавриата по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство» принимаются лица, имеющие начальное или среднее специальное образование (музыкальное, музыкально-педагогическое училище или колледж культуры), успешно сдавшие вступительные экзамены и прошедшие по конкурсу.

По направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» предусмотрены следующие вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ); литература (ЕГЭ); творческий экзамен (исполнение сольной программы и коллоквиум).

2. Характеристика профессиональной деятельности по направлению подготовки 53.03.03 «Вокально искусство»

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника включает:

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокально искусство», включает:

- музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на концертных площадках, исполнение сольных вокальных программ, ансамблевая и хоровая вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная запись исполнительской работы);
- руководство творческими коллективами;
- музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- просветительство в области музыкального искусства и культуры;
- административную работу в учреждениях культуры и искусства.

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу бакалавриата, являются:

Музыкальные произведения; голосовой аппарат певца; слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм; обучающиеся; авторы произведений музыкального искусства; творческие коллективы, исполнители; музыкальные театры, концертные организации, ансамблевые и хоровые коллективы, звукозаписывающие студии, средства массовой информации; центры и дома народного художественного творчества, другие учреждения культуры.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата:

музыкально- исполнительская;
педагогическая;
организационно-управленческая;
музыкально-просветительская;
научно-исследовательская.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника:

музыкально-исполнительская деятельность:

- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах: соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве артиста;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара музыкального театра;

педагогическая деятельность:

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;
- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;
- применение при реализации образовательного процесса эффективных педагогических методик;

организационно-управленческая деятельность:

- осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культуры, в организациях сферы культуры и искусства (филармониях, концертных организациях), в творческих союзах и обществах;
- участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);
- участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и государственной поддержке искусства, культуры и образования;

музыкально-просветительская деятельность:

- участие в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности общественности, а именно: выступление с концертами (соло, в составе ансамбля, с оркестром) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры;
- осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры;
- осуществление связи со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.

научно-исследовательская деятельность:

- осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации;
- представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных статей, учебных изданий.

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»

3.1. Общекультурные компетенции (ОК):

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен проявлять способность и готовность:

- осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);
- критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

3.3. Профессиональные компетенции (ПК):

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и готовность:

В области музыкально-исполнительской деятельности:

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5);
- готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7);
- способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
- готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10);

- способностью творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых с учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
- готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13);
- способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-14);

в области педагогической деятельности:

- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15);
- способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16);
- способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-19);
- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20);
- готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21);
- способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе (ПК-22);
- готовностью у непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотносению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-23);
- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-24);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-26);
- способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27);

в области организационно-управленческой деятельности:

- готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры искусства, знание нормативных правовых актов и применение менеджерских навыков при осуществлении организационно-

управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28);

в области музыкально-просветительской деятельности:

- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-29).

в области научно-исследовательской деятельности:

- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-30);
- способностью выполнять под научным руководством исследования в области вокального искусства и музыкального образования (ПК-31).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом уровня бакалавриата с учетом профиля; годовым календарным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный график учебного процесса

1.	Теоретическое обучение	126 недель
2.	Экзаменационные сессии	27 недель
3.	Учебная практика (распред.)	4 недели
4.	Производственная практика	1 неделя
5.	Производственная практика (распред.)	6 недель
6.	Государственный экзамен и защита ВКР	2 недели
7.	Каникулярное время	40 недель
	Всего	208 недель

4.1. Календарный график учебного процесса
подготовки бакалавра по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство»
направленность (профиль) подготовки «Академическое пение»,
квалификация (степень) «бакалавр»

Мес	Сентябрь				29-5	Октябрь			27-22	Ноябрь				Декабрь				29-4	Январь				26-1	Февраль			23-1	Март				30-5	Апрель			27-3	Май				Июнь				29-5	Июль			27-2	Август																					
Числа	1-7	8-14	15-21	22-28		6-12	13-19	20-26		3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28		5-11	12-18	19-25	2-8		9-15	16-22	2-8		9-15	16-22	23-29	6-12		13-19	20-26	4-10		11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	6-12		13-19	20-26	3-9		10-16	17-23	24-31																			
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																			
I																			К	Э	Э	Э	К															Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К																				
II																			К	Э	Э	Э	К																Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К																		
III																			К	Э	Э	Э	К																Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К																		
IV																			К	Э	Э	Э	К																															П	Э	Э	Э	Г	Г	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

Сводные данные

		Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Итого
		сем. 1	сем. 2	Всего	сем. 1	сем. 2	Всего	сем. 1	сем. 2	Всего	сем. 1	сем. 2	Всего	
	Теоретическое обучение	17 2/3	15 2/3	33 1/3	16 2/3	13 2/3	30 1/3	16	15	31	17 1/3	10	27 1/3	122
Э	Экзаменационные сессии	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	28
	Учебная практика (рассред.)	1/3	1/3	2/3	2/3	1	1 2/3	2/3		2/3				3
	Научно-исследовательская работа (рассред.)											1	1	1
П	Производственная практика											1	1	1
	Производственная практика (рассред.)				2/3	1 1/3	2	1 1/3	1	2 1/3	2/3		2/3	5
Д	Выпускная квалификационная работа											2	2	2
Г	Гос. экзамены и/или защита ВКР											2	2	2
К	Каникулы	2	9	11	2	9	11	2	9	11	2	9	11	44
Итого		23	29	52	23	29	52	23	29	52	23	29	52	208
Студентов														
Групп														

**4.2. Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство»
направленности (профиля) подготовки «Академическое пение»**

Нормативный срок обучения – 4 года

Индекс	Наименование	Формы контроля					Всего часов					ЗЕТ	
		Экзамены	Зачеты	Зачеты с оценкой	Курсовые проекты	Курсовые работы	По ЗЕТ	По плану	в том числе			Экспертное	Факт
									Контакт. раб. (по учеб. зан.)	СР	Контроль		
Б1.Б.1	Философия	4					144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.2	История	1					144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.3	Иностранный язык	24					252	252	180		72	7	7
Б1.Б.4	Русский язык и культура речи		2				72	72	36	36		2	2
Б1.Б.5	История музыки (зарубежной и отечественной)	36	25				324	324	216	36	72	9	9
Б1.Б.6	Музыка во второй пол. XX - начала XXI веков	7					144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.7	Сольфеджио	2					144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.8	Гармония	3	1				144	144	108		36	4	4
Б1.Б.9	Музыкальная форма	5					144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.10	Основы научных исследований		5				72	72	36	36		2	2
Б1.Б.11	Теория музыки	2					252	252	72	144	36	7	7
Б1.Б.12	История вокального искусства	7	6				180	180	108	36	36	5	5
Б1.Б.13	Фортепиано	28	16				216	216	140	4	72	6	6
Б1.Б.14	Безопасность жизнедеятельности		2				72	72	36	36		2	2
Б1.Б.15	Музыкальная психология и педагогика	6	4				144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.16	Камерное пение		8				108	108	104	4		3	3
Б1.Б.17	Физическая культура и спорт		1				72	72	72			2	2
Б1.Б.18	Литература	2	1				144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.19	Психология и педагогика	5	3			6	144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.20	Возрастная психология		5				72	72	36	36		2	2

Б1.Б.21	Методика преподавания профессиональных дисциплин		7			7	72	72	36	36		2	2
Б1.Б.22	Основы государственной культурной политики Российской Федерации		5				72	72	36	36		2	2
Б1.Б.23	Авторское право		4				72	72	36	36		2	2
Б1.Б.24	Арт-менеджмент		8				72	72	28	44		2	2
Б1.Б.25	Эстетика		7				72	72	36	36		2	2
Б1.Б.26	История искусств	2	1				144	144	72	36	36	4	4
Б1.Б.27	Социология		6				72	72	36	36		2	2
Б1.Б.28	Иностранный язык (разговорный)		8				108	108	72	36		3	3
Б1.Б.29	Полифония		67				108	108	72	36		3	3
Б1.В.ОД.1	Основы звукорежиссуры		8				108	108	64	44		3	3
Б1.В.ОД.2	Основы семантического анализа музыкальных произведений		7				72	72	36	36		2	2
Б1.В.ОД.3	Вокально-хоровое сольфеджио	6	4				216	216	144	36	36	6	6
Б1.В.ОД.4	Работа с концертмейстером	8					324	324	142	146	36	9	9
Б1.В.ОД.5	Основы актерского мастерства	6					288	288	216	36	36	8	8
Б1.В.ОД.6	Изучение пед. репертуара		6				108	108	72	36		3	3
Б1.В.ОД.7	Второй иностранный язык		2				108	108	72	36		3	3
Б1.В.ОД.8	Основы вокальной методики	4					180	180	70	74	36	5	5
Б1.В.ОД.9	Вокальный ансамбль	2468					792	792	284	364	144	22	22
Б1.В.ОД.10	Сольное пение	2468	1357				432	432	276	12	144	12	12
	Элективные курсы по физической культуре и спорту		2-6				328	328	328				
Б1.В.ДВ.1.1	Основы композиции		5				72	72	36	36		2	2
Б1.В.ДВ.1.2	Анализ вокальных и хоровых произведений		5				72	72	36	36		2	2
Б1.В.ДВ.2.1	Народное музыкальное творчество		4				108	108	72	36		3	3
Б1.В.ДВ.2.2	История стилей		4				108	108	72	36		3	3
Б1.В.ДВ.3.1	Сценическая речь		7				108	108	36	72		3	3
Б1.В.ДВ.3.2	Речевые коммуникации		7				108	108	36	72		3	3
Б1.В.ДВ.4.1	Вокальная аранжировка		7				108	108	72	36		3	3
Б1.В.ДВ.4.2	Хоровая аранжировка		7				108	108	72	36		3	3
Б1.В.ДВ.5.1	Танец	4	2				288	288	144	108	36	8	8
Б1.В.ДВ.5.2	Основы сценического движения	4	2				288	288	144	108	36	8	8

Б1.В.ДВ.6.1	Постановка концертного номера			8	4				396	396	212	148	36	11	11
Б1.В.ДВ.6.2	Работа с режиссером			8	4				396	396	212	148	36	11	11
Б1.В.ДВ.7.1	Оперный класс			8					360	360	280	44	36	10	10
Б1.В.ДВ.7.2	Класс музыкального театра			8					360	360	280	44	36	10	10
Б2.У.1	Творческая практика	Баз	V			2			72	72	36	36		2	2
Б2.У.2	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности	Вар	V			1			72	72		72		2	2
Б2.Н.1	Научно-исследовательская работа	Вар	V						54	54		54		1.5	1.5
Б2.П.1	Творческая практика	Баз	V			7			180	180	144	36		5	5
Б2.П.2	Преддипломная практика	Вар				8			54	54				1.5	1.5
Б2.П.3	Педагогическая практика	Вар	V			7			90	90		90		2.5	2.5
Б2.П.4	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	Вар	V			7			54	54		54		1.5	1.5
Б3.Г.1	Подготовка и сдача государственного экзамена								108	108	24	48	36	3	3
Б3.Д.1	Подготовка и защита ВКР	Вар							108	108				3	3
ФТД.1	Социально-психологическая среда вуза								72	72	36	36		2	2

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 215

Практики (в том числе научно-исследовательская работа) 22

Итоговая государственная аттестация 3

Итого: 240 зачетных единиц

В индивидуальный учебный план обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, могут быть включены адаптационные, не являющиеся обязательными дисциплины по выбору: «Социально-психологическая среда вуза», «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии».

В случае выбора обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, обучения по индивидуальному учебному плану с увеличенным сроком обучения, разрабатываются соответствующие календарные графики учебного процесса и индивидуальные учебные планы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретных обучающихся.

5.АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов основ научного мировоззрения, системных представлений о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, о месте человека в мире и его назначении (призвании).

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина (модуль) отнесена к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;

ОК-3 - способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Предмет и метод философии. Место и роль философии в культуре. Мировоззрение. Природа, специфика и структура философского знания. Философия и наука; философия и религия; философия и культура. Функции философии.

Тема 2. Древневосточная философия. Истоки и основные этапы развития древнеиндийской философии. Веды; Упанишады. Брахманизм. Основные школы.

Тема 3. Античная философия. Предпосылки возникновения и этапы развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. Натурфилософия. Пифагореизм. Софисты и сократики. Эпикуреизм. Стоицизм. Скептицизм. Неоплатонизм.

Тема 4. Средневековая философия. Истоки и этапы развития средневековой европейской философии. Учения Бл. Августина и Ф. Аквинского. Номинализм и реализм.

Тема 5. Философия Нового времени. Эмпиризм и рационализм в европейской философии нового времени. Сенсуализм. Скептицизм. Агностицизм.

Тема 6. Классическая немецкая философия. Марксистская философия. Истоки и проблематика классической немецкой философии. Философские учения И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Формирование и развитие философии марксизма.

Тема 7. Русская философия. Истоки русской философской мысли. Философские взгляды западников и славянофилов. Культурфилософские и религиозно-философские концепции русских мыслителей XIX – начала XX вв.

Тема 8. Современная западная философия. Прагматизм. Феноменология. Экзистенциализм. Неофрейдизм. Аналитическая философия. Герменевтика. Постмодернизм.

Тема 9. Онтология (учение о бытии). Понятие бытия в истории философии. Понятие материи. Пространство и время. Единство материи, движения, пространства и времени.

Тема 10. Движение и развитие. Диалектика. Связь и развитие. Причинность и объективная целесообразность. Принцип системности. Закон и закономерность.

Тема 11. Сознание. Сознание: сущность; происхождение; структура и функции. Материальное и идеальное. Сознание и бессознательное. Единство языка и сознания.

Тема 12. Гносеология (учение о познании). Рассудок, разум, рациональность. Единство и многообразие форм знания. Практика – основа и цель познания. Проблема истины.

Тема 13. Наука. Структура научного знания. Основные этапы в развитии науки. Система научного знания. Научное мировоззрение и современная научная картина мира.

Тема 14. Философское понимание человека. Биологическое и социальное в человеке. Человек – индивид – личность – индивидуальность. Антропологическая проблематика в науке и философии (история и современность). Феномен отчуждения.

Тема 15. Аксиология (учение о ценностях). Природа ценностей; их классификация и проблема их иерархии. Ценность и норма; ценность и идеал. Мораль и нравственность.

Тема 16. Социальная философия. Единство и многообразие общественных отношений; общество как система. Общественное бытие и общественное сознание. Развитие общества как исторический процесс; сущность и критерии общественного прогресса.

Тема 17. Глобальные проблемы и будущее человечества. Современная планетарная цивилизация: противоречия и тенденции развития. Глобализация и глобализм (неоглобализм). Принципы социально-научного прогнозирования. Футурология: сценарии будущего.

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ

Цель дисциплины (модуля): формирование системы представлений об особенностях этапов развития России во временной ретроспективе, об основных подходах к пониманию исторического процесса.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс принадлежит к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Для его освоения необходимо владение базовыми знаниями по отечественной истории в объеме школьного курса.

Формируемые компетенции:

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. История как наука. Особенности исторического знания. Место истории в цикле социально-гуманитарных наук. Сущность, формы и функции исторического знания. Исторические источники и их виды. Методы изучения исторических событий и явлений.

Раздел 2. Становление отечественной государственности. Историческое развитие Руси (IX–XIV вв.) Особенности раннефеодальной монархии и социально-экономического строя Киевской Руси. Принятие христианства. Причины и последствия феодальной раздробленности. Вассальная зависимость от Золотой Орды.

Раздел 3. Генезис Московского государства (XV – начало XVII в.). Этапы образования единого государства вокруг Москвы. Оформление государственного аппарата при Иване IV. Этапы формирования крепостной зависимости крестьян. Смуты: политический и социально-экономический кризис в России рубежа XVI–XVII вв.

Раздел 4. Россия при династии Романовых в XVII – начале XVIII вв. Российская империя (вторая четверть XVIII – начало XX вв.). Переход от сословно-представительной к абсолютной монархии. «Бунтарский век». Модернизация России в годы правления Петра I и Екатерины II. Россия в XIX в.: промышленный переворот, аграрный и политические вопросы. «Либеральная эра» Александра II. Кризис Российской империи начала XX в.: государство и общество в условиях мировой войны и революций.

Раздел 5. СССР и Российская Федерация. Первые мероприятия советской власти и гражданская война. Складывание и развитие политической и социально-экономической системы Советского Союза. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оттепель и застой: альтернативы развития советского строя. Перестройка в СССР 1985–1991 гг. Основные тенденции современного развития России (рубеж XX–XXI вв.).

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель дисциплины (модуля): формирование у студента способности и готовности к иноязычной профессиональной коммуникации

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

«Иностранный язык» является базовой (обязательной) дисциплиной «Гуманитарного, социального и экономического цикла».

Формируемые компетенции:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Личность и общество.

Представление, знакомство, презентация себя, своих друзей детства, друзей по учебе, описание занятий, профессии, объектов окружающего мира.

Лексика :Описание людей, их внешности, характера, описание объектов окружающего мира, описание сферы деятельности. ***.Грамматика:***

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»**

УТВЕРЖДАЮ
ректор Кемеровского государственного
института культуры А.В. Шунков

30.08.2018г.

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Направление подготовки
53.03.03 «Вокальное искусство»

Направленность (профиль):
«Академическое пение»

Уровень высшего образования
«Бакалавриат»

(Программа академического бакалавриата)

Форма обучения:
Очная

Год начала подготовки – 2015 г.

Кемерово 2018

Числительные. Артикль (определенный, неопределенный), Местоимение - подлежащее. Порядок слов в предложении. Вспомогательные глаголы «avere» - иметь, «essere» - быть. Обороты с вспомогательными глаголами. Настоящее время (глаголы на «ere»). Глаголы III

группы (andare, fare).Отрицательная форма глаголов. **Профессионально - ориентированная тема № 1. Миланская консерватория.** Знакомство. Учеба. Схема консерватории.

Тема 2. Рабочие будни. Обозначение времени. Распорядок дня. Интервью. Разговор по телефону.**Лексика:** Описание распорядка дня, семейных обязанностей . выражения с глаголом prendere. **Грамматика:** Частичный артикль. Притяжательные прилагательные. Вопросительные слова. Общий вопрос. Настоящее время. Возвратные глаголы. Глаголы II, III группы. **Профессионально - ориентированная тема № 2.Певческие голоса.**Виды голосов. Мужские и женские голоса. Специфика.

Тема 3 .Свободное время. Выходной день. Каникулы (зимние и летние). Досуг (игры. Спорт, увлечения, хобби).**Лексика :** Название видов досуга и спорта, выражения с глаголами глаголы faie, giocare. Еда и напитки.**Грамматика :**Частичный артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Количественные наречия. Настоящее время. Глаголы III группы. Будущее простое (Futurosimplice) правильных глаголов.Слова-указатели (domani, fra,segunte). **Профессионально ориентированная тема № 3 . Музыкальный театр 17 века.**История возникновения лирического театра. Описание спектакля.

Тема 4. Город. Инфраструктура города. Мой родной город. Как пройти.**Лексика :**Организация города. Аренда жилья. Предлоги места. Особенности употребления предлогов sur и dans. Беспредложная конструкция **Грамматика:**Предлоги движения. Безличное местоимение “ si”.Императив(утвердительный, отрицательный, возвратные глаголы. Будущее время.Неправильные глаголы.**Профессионально - ориентированная тема№4 .** Театр Ла Скала как архитектурное строение. Интерьер театра. Экстерьер театра. Организация театра : сцена, зрительский зал, подсобные помещения.

Тема 5. Периоды жизни

Главные события в жизни человека. **Лексика :** Описание членов семьи, родственников, Описание фактов своей биографии (данные из личной и профессиональной жизни) **Грамматика:** Существительное (род,число). Прилагательное .Степень сравнения. Прошедшее ближайшее (avere + participiopassato). Образование. Употребление. Утвердительная форма. Отрицательная форма.**Профессионально - ориентированная тема № 5. Доменико Скарлатти как создатель классического образца оперы seria .**Творчество Скарлатти (сонаты, оратории, оперы).

Тема 6. Рим и его достопримечательности.История возникновения города. Инфраструктура современного Рима Как пройти.**Лексика :**Клеше по теме как пройти, достопримечательности.**Грамматика :**Местоимения-наречия места “ne”, “ у”.Пассивная форма. Настоящее. Прошедшее ближайшее.Модели перевода. Повелительное наклонение. Модальные глаголы**Профессионально- ориентированная тема № 6. Джоакино Россини – реформатор оперного искусства (опера-буфф, опера seria).**

Тема 7. Италия. Районы Италии.География. Символы. Институты власти. Культура. **Лексика :**Интернационализмы. Страноведческая лексика. **Грамматика :**Неличные формы глагола. Причастие (настоящее время). Деепричастие. Способы образования. Употребление. Модели перевода. **Профессионально - ориентированная тема № 7 .Итальянское контральто.** Оперное творчество Джузеппе Верди (оперы Верди, сопрано в операх Верди).

Тема 8. Мир профессий.Рабочие обязанности, планирование, деловые встречи

Лексика: Профессии, лексика описания условий работы, профессиональных требований.**Грамматика :**Косвенная речь. Согласование времен.**Профессионально – ориентированная тема № 8 .**Сопрано в итальянской опере (краткий обзор).Биографии ведущих певцов. Описание техники пения.

Тема 9. Музыкальная жизнь Италии.Концерты. Конкурсы. Фестивали.**Лексика:** Музыкальная и вокальная терминология.**Грамматика:**Условное наклонение. Способ образования. Модели перевода.**Профессионально - ориентированная тема .**Теноры итальянской оперы (краткий обзор).

Тема 10. Музыка в нашей жизни . Любовь и эмоции в оперном искусстве (любовь,

радость, печаль, страдание). **Лексика:** Вокальная терминология, описание эмоций.

Грамматика: Passatoremoto – прошедшее письменное. Образование. Употребление. Модели перевода.

Профессионально - ориентированная тема № 10. Современная оперная музыка. Композиторы. Исполнители (краткий обзор).

Б1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель дисциплины (модуля). Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является формирование общей коммуникативной культуры студентов посредством:

- усвоения норм русского литературного языка и их корректного применения в речевой практике;
- формирования представлений о видах, принципах и правилах общения в различных ситуациях;
- формирования практических умений ориентации в различных речевых ситуациях, адекватной реализации личностных коммуникативных намерений, владения профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи, грамотного оформления устных и письменных текстов на родном языке.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. Для ее освоения студентам необходимы знания в области русского языка и культуры речи, полученные в общеобразовательной школе.

Дисциплина (модуль) носит теоретико-практический характер и способствует формированию навыков и умений, необходимых в процессе коммуникации в рамках учебного процесса и за его пределами.

Формируемые компетенции:

ОК-3: способность использовать основные гуманитарные и социально-экономические знания в различных сферах жизнедеятельности;

ОК-4: готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Современный русский литературный язык – основа культуры речи.

Русский литературный язык как способ отражения русского национального мышления и русской культуры. Русский язык конца XX – начала XXI вв.: новые явления в русском языке. Понятие «литературного языка». Формы существования литературного языка. Язык и речь; речевая коммуникация. Характеристика понятия «культура речи». Основные качества хорошей речи.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи. Понятие языковой нормы. Виды норм. Вариативность норм. Акцентологические нормы. Характеристика русского ударения. Типичные ошибки, связанные с нарушением акцентологических норм и причины их появления.

Орфоэпические нормы. Законы произношения в области гласных и согласных звуков русского языка.

Лексические нормы. Лексическое значение слова и лексическая сочетаемость. Фразеологизмы, употребление фразеологизмов в речи. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексических норм.

Морфологические нормы – нормы словоизменения (образования форм). Трудные случаи в системе морфологических норм.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении в русском языке и его функции. Трудные случаи в системе синтаксических норм.

Раздел 3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка. Функционально-смысловые типы речи и их особенности. Функциональный стиль как

разновидность литературного языка. Критерии выделения функциональных стилей. Виды функциональных стилей и их особенности. Официально-деловая письменная речь. Виды и функции документов. Оформление деловой документации.

Раздел 4. Невербальные средства коммуникации. Параязык как совокупность невербальных средств, участвующих в речевом общении. Невербальные средства общения: фонационные (интонация, паузы, тембр, темп речи), кинестетические (мимика, позы, жесты), графические (знаки, смайлы).

Раздел 5. Подготовка публичного выступления. Ораторская речь и ее виды. Подготовка к публичному выступлению. Логико-композиционное оформление публичной речи. Выступление в аудитории.

Раздел 6. Культура спора. Спор. Разновидности спора: дискуссия, диспут, полемика. Классификация споров. Культура ведения спора. Аргументация и доводы в споре. Полемические приемы и уловки в споре.

Раздел 7. Речевой этикет и его особенности. Этикет. Деловой этикет. Речевой этикет. Этика речевого поведения в разных ситуациях. Этикет телефонного разговора. Речевые стратегии и тактики. Национальная специфика речевого этикета.

Б1.Б.5 ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)

История музыки (зарубежной)

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного представления о процессе исторического развития музыкального искусства, становлении различных жанров, о стилевых тенденциях и наиболее ярких музыкально-художественных явлениях

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «История музыки (зарубежной)» является частью модуля базовой части учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Часть 1. Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов.

Раздел 1.1. Этапы развития музыки от ее зарождение до эпохи классицизма. Музыкальное искусство в контексте культуры Средневековья, Возрождения, Барокко. Становление оперы. Профессиональная инструментальная музыка эпохи барокко. Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя.

Раздел 1.2. Музыкальное искусство эпохи классицизма. Идеи Просвещения и западноевропейская музыка. Оперная реформа К. В. Глюка. Творчество венских классицистов Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена

Часть 2. Пути развития музыкальной культуры в XIX веке

Раздел 2.1. Музыкальное искусство эпохи романтизма. Романтизм в музыке: направление и метод. Австро-немецкий романтизм первой половины XIX века. Новые национальные композиторские школы в западноевропейской музыке первой половины XIX века. Симфоническое творчество композиторов-романтиков первой половины XIX века, программно-сюжетный симфонизм Г. Берлиоза

Раздел 2.2. Западноевропейский музыкальный театр XIX века и романтизм. Итальянская, немецкая, французская опера XIX века.

Раздел 2.3. Симфоническая и инструментальная музыка второй половины XIX века Симфония и симфоническая поэма в творчестве композиторов второй половины XIX века

Часть 3. Музыкальное искусство конца XIX-первой половины XX века

Раздел 3.1. Музыка на рубеже XIX-XX веков

Итальянская опера. Импрессионизм в музыке. Австро-немецкая музыкальная культура (Г. Малер, Р. Штраус)

Раздел 3.2. Стилиевые направления музыкального искусства первой половины XX века. Нововенская школа. Французская «шестерка». Неоклассицизм как стилиевое явление. Тенденции развития оперного, симфонического, кантатно-ораториального жанров в первой половине XX века.

История музыки (отечественной)

Цель дисциплины (модуля): дать знания о процессе становления и развития русской музыки в контексте эволюции мирового музыкального искусства, о взаимодействии различных национальных школ, направлений, стилей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки

Курс «История музыки (отечественной)» является частью модуля базовой части учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Часть 1. Раздел 1.1. Самобытные истоки русской музыки.

Раздел 1.2. Формирование и развитие жанров русской классической музыки в первой половине XIX в.

Раздел 1.3. Творческие направления в русской музыке второй половины XIX в.

Часть 2. Раздел 2.1. Основные тенденции развития отечественного музыкального искусства на рубеже XIX-XX вв.

Раздел 2.2. Отечественное искусство первой половины XX века.

Б1.Б. 6 МУЗЫКА ВО ВТОРОЙ ПОЛ. XX – НАЧ. XXI ВВ.

Цель дисциплины (модуля): многоаспектное изучение развернутой панорамы развития музыки XX века в культурно-эстетическом и историческом контексте. А также формирование и развитие знаний студентов о музыке второй половины XX века и начала XXI века, а именно умение ориентироваться в основных музыкальных направлениях и особенностях композиционных техник.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «Музыка во второй половине XX - начала XXI веков» является модулем базовой части учебных дисциплин; взаимосвязан с «Историей музыки (зарубежной и отечественной)».

Формируемые компетенции:

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основные тенденции развития музыкального искусства во второй половине XX века. Периодизация истории музыки второй половины XX века. Основные жанрово-стилевые тенденции. Композиторские школы. Композитор – исполнитель – слушатель.

Раздел 2. Музыкальные жанры в искусстве второй половины XX века.

Особенности эволюции музыкального театра. Развитие концертно-симфонической

музыки. Обновление монументальных жанров кантаты и оратории. Новые эстетические нормы в жанрах камерной музыки. Электронная музыка и жанровые гибриды. Массовые музыкальные жанры.

Раздел 3. Стилизовое своеобразие в композиторском творчестве. Образно-драматургического содержания поздних сочинений Д. Шостаковича. Хоровой космос Г. Свиридова и В. Гаврилина. Полижанровость в творчестве А. Шнитке. Театральность творчества Р. Щедрина. Техники композиции Э. Денисова и С. Губайдулиной. Преломление образов мировой истории и культуры в творчестве С. Слонимского. Религиозные мотивы в творчестве В. Мартынова и А. Караманова. Традиции и новации в творчестве П. Булеза и Э. Вареза. Жанры и формы в творчестве Л. Берио. Минимализм С. Райха и Ф. Гласса. Эстетические принципы К. Штокхаузена и Х. Лахенмана. К. Пендерецкий и творчество композиторов Польши. Творчество Л. Уэббера и массовая культура.

Раздел 4. Музыкальное искусство и современная культура на рубеже XX и XXI веков. Музыкальная культура в информационном обществе. Музыкальный театр и концертно-филармонические жанры на рубеже веков. Массовые музыкальные жанры и музыка кино. Музыкальное искусство и новые технологии.

Б1.Б.7 СОЛЬФЕДЖИО

Цель дисциплины (модуля): организация, формирование и развитие профессионального музыкального слуха и музыкального мышления посредством:

- овладения навыками точного и выразительного интонирования на основе удерживания музыкального строя и предслышания;
- активизации самостоятельной интонационно-ритмической слуховой работы с опорой на слуховые представления, ощущения и переживания;
- овладения полифоническим совмещением различных пластов слуховой, аналитической и исполнительской работы;
- развития музыкальной памяти,
- развития творческих навыков.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин основной образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7);
- способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);

Основное содержание:

Раздел 1. Сольфеджирование Одноголосие. Пение с названием нот и с текстом однотональных мелодий, в том числе и с хроматизмами, в форме периода и простой двух-трехчастной форме во всех видах мажора и минора, пентатонике, семиступенных диатонических ладах, в скрипичном и басовом ключах, в простых и сложных размерах, с достаточно развитой ритмикой: триоли, синкопы, пунктир, обращенный пунктир, дробление сильной доли и т.д. Транспонирование ранее выученных мелодий наизусть и с листа. Многоголосие. Пение двухголосных и трехголосных примеров гомофонно-гармонического и развитого полифонического склада. Пение с аккомпанементом. Пение с собственным аккомпанементом песен и романсов русских и зарубежных композиторов.

Раздел 2. Интонируемые упражнения. Пение мажорных и минорных гамм:

натуральных, гармонических, мелодических, дважды гармонических, с альтерацией неустойчивых ступеней, целотонной гаммы, ладов народной музыки в заданных ритмах и темпах в тональностях до четырех знаков в ключе. Пение альтерированных и характерных гармонических интервалов с разрешением в тональностях до четырех знаков в ключе. Пение в разных мелодических положениях и расположениях гармонических последовательностей, модулирующих в тональности первой степени родства с побочными трезвучиями, с сектаккордами главных и побочных ступеней, с вспомогательными и проходящими квартсектаккордами, с главными и побочными септаккордами и их обращениями, с отклонениями в родственные тональности, с альтерацией аккордов субдоминантовой и доминантовой групп в тональностях до четырех знаков в ключе. Пение от заданного звука основного вида и обращений всех структурных типов септаккордов: малого мажорного, малого минорного, малого с уменьшенной квинтой; основного вида септаккордов: уменьшенного, большого мажорного, большого минорного, большого увеличенного, большого уменьшенного. Пение комбинированных цепочек, включающих различные элементы музыкального языка: тетраорды различных ладов, простые интервалы, составные интервалы, характерные интервалы, аккорды трехзвучной структуры, аккорды четырехзвучной структуры в тональностях до четырех знаков в ключе и вне лада.

Раздел 3. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности интервалов простых, составных, характерных (гармонических, альтерированных). Определение в тональности и вне тональности аккордов трехзвучной структуры (трезвучия, сектаккорды, квартсектаккорды), аккордов четырехзвучной структуры (малые септаккорды и их обращения, большие септаккорды). Определение четырехголосных гармонических последовательностей, модулирующих в тональности первой степени родства, включающих трезвучия, сектаккорды главных и побочных ступеней лада, вспомогательные и проходящие квартсектаккорды, главные и побочные септаккорды и их обращения, отклонения в родственные тональности, альтерацию аккордов субдоминантовой и доминантовой групп. Определение ладотональной организации мелодий, включая разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический, дважды гармонический), семиступенные лады народной музыки.

Раздел 4. Музыкальный диктант. Запись мелодий в форме периода, включающих альтерацию неустойчивых ступеней лада, отклонения в родственные тональности. Запись по памяти знакомой мелодии. Запись двухголосных диктантов, включающих альтерацию неустойчивых ступеней лада, отклонения в родственные тональности гомофонно-гармонического и полифонического склада. Запись однотональных диатонических трехголосных примеров гармонического склада.

Раздел 5. Чтение с листа. Сольфеджирование и пение с текстом одноголосных и многоголосных фрагментов хоровых и вокальных произведений зарубежных и русских композиторов от эпохи Возрождения до наших дней.

Б1.Б.8 ГАРМОНИЯ

Цель дисциплины (модуля): развитие музыкального и гармонического мышления на основе историко-теоретического изучения и анализа образцов музыкального искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «Гармония» является обязательной дисциплиной базовой части учебных дисциплин; связан с дисциплинами «История музыки», «Музыкальная форма», «Полифония» и «История музыкальных стилей».

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- проявлять способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основы звуковысотной организации. Понятие гармонии. Гармония в системе музыкально-выразительных средств. Склады музыки и фактура. Гармония и формообразование. Основные исторические этапы европейской гармонии.

Раздел 2. Гармония в музыке Средневековья и Возрождения. Теория модальности. Гармония в западноевропейском многоголосии (X—XVI вв.). Модальная система в полифонической музыке «строгого стиля». Ладогармоническая основа многоголосных песнопений. Гармония эпохи Барокко. Общая характеристика гармонического стиля эпохи Барокко. Гармония как организующий фактор полифонии. Взаимодействие разных гармонических систем в хорах И. С. Баха.

Раздел 3. Классическая гармония. Общая характеристика гармонии венских классиков. Романтическая гармония. Общая характеристика романтической гармонии. Влияние романтической гармонии на формообразование. Гармония Ф. Шуберта. Особенности гармонического языка Ф. Шопена. Обновление гармонических средств в творчестве Р. Вагнера и Ф. Листа. Гармония в творчестве русских композиторов. Стилистические особенности гармонии М. И. Глинки. Аккордовые структуры и функциональность в гармонии А. П. Бородина. Национальная характерность и новаторство гармонии М. П. Мусоргского. Фонизм и колорит в музыке Н. А. Римского-Корсакова. Драматургическая роль гармонии в творчестве П. И. Чайковского.

Раздел 4. Гармония в музыке XX века. Общая характеристика современной гармонии. Ладогармоническое мышление А.Н. Скрябина и К. Дебюсси. Национальный колорит гармонии С.В. Рахманинова. Современная тональная система. Ладогармоническое мышление И.Ф. Стравинского. Особенности гармонии С.С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. Техника композиции и сонорные приемы в конце XX века.

Б1.Б.9 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Цель дисциплины (модуля): дать знания о целостных типах музыкальной композиции в рамках утвердившихся в истории искусства различных стилей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «Музыкальная форма» - обязательная дисциплина базовой части, связан с дисциплинами «История музыки», «Гармония» и «Полифония».

Формируемые компетенции:

- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- проявлять способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Общие проблемы формообразования. Форма и содержание. Стил и жанр. Система выразительных средств музыки. Музыкальная драматургия. Функции частей музыкального произведения. Классификация музыкальных форм.

Раздел 2. Музыкальные формы барокко. Особенности барочных жанров и форм. Малые формы. Вариационная форма. Старосонатная форма. Рондо. Концертная форма. Циклические формы.

Раздел 3. Классицизм-романтические музыкальные формы. Период. Простые формы.

Сложные формы. Вариационная форма. Рондо. Сонатная форма в историческом развитии, ее разновидности. Рондо-соната. Циклические формы. Контрастно-составные формы. Смешанные и индивидуальные формы эпохи романтизма. Оперные и музыкально-хореографические формы.

Раздел 4. Музыкальные формы XX века. Музыкальная форма и техника композиции XX века. Типология музыкальных форм. Преобразование классико-романтических форм. Индивидуальные (нетиповые) формы. Додекафонно-серийная система формообразования. Организация музыкальных форм на основе сонорики, алеаторики минимализма. Полистилистика и музыкальная форма. Композиционные особенности электронной и конкретной музыки.

Б1.Б.10 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель дисциплины (модуля): формирование знаний и практических умений организации и проведения научных исследований, внедрения их результатов в практику.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин основной образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-30);
- способностью выполнять под научным руководством исследования в области вокального искусства и музыкального образования (ПК-31).

Основное содержание:

Раздел 1. Информационные ресурсы общества

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации в учебной и научно-исследовательской работе студентов

Раздел 4. Технология подготовки информационных продуктов.

Б1.Б.11 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Цель дисциплины: изучение основных элементов музыкального языка в их взаимодействии, необходимое для последующего изучения других дисциплин теоретического цикла и формирования профессионального музыкального мышления посредством:

1. закладывания навыка профессионального восприятия и анализа музыки посредством выработки конкретных теоретических знаний;
2. формирования представлений и знаний об особенностях композиции, ее гармонической и полифонической логике;
3. формирования самостоятельности и креативности музыкального мышления в процессе выполнения письменных работ;
4. расширения категориального аппарата посредством усвоения понятий, терминов в целях использования их в профессиональной деятельности;
5. формирования умения использовать музыковедческую литературу.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- - применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);

Раздел 1. Звук и его высота.

Введение. Звук как физическое явление. Обертоновый звукоряд. Музыкальная система. Звукоряд. Ступень. Основные ступени звукоряда. Октавная система. Диапазон. Регистр. Энгармонизм звуков. Диатонический и хроматический полутоны.

Раздел 2. Музыкальный строй. Зонный строй. Темперированный строй. Целый тон. Полутон. Производные ступени звукоряда. Ключ – скрипичный и басовый. Ключи До. Общая система ключей.

Раздел 3. Темпо-метро-ритм. Значение темпо-метро-ритма в

музыке. Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Паузы. Знаки для увеличения нотных длительностей. Фермата. Относительность длительностей. Особые виды ритмического деления. Метр. Размер. Такт. Простые метры и размеры. Группировка длительностей в простых тактах. Сложные метры и размеры. Сильные и относительно сильные доли. Группировка длительностей в сложных размерах. Сложные смешанные метры и размеры. Группировка длительностей в смешанных размерах. Переменные метры и размеры. Полиритмия. Группировка в вокальной музыке. Затакт. Синкопа. Акцент. Ритмический рисунок. Темп. Обозначение темпов.

Раздел 4. Интервалы. Интервал мелодический и гармонический. Ступеневая величина интервала. Тоновая величина интервалов. Интервалы между основными ступенями звукоряда. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Простые интервалы. Составные интервалы. Увеличенные и уменьшенные интервалы. Обращение интервалов. Энгармонизм интервалов. Характерные интервалы. Применение интервалов в музыке.

Раздел 5. Лад и тональность. Понятие об устойчивости. Тоника. Понятия о неустойчивости. Тяготение. Разрешение. Лад. Ступени лада. Ладовые отношения в многоголосной музыке. Относительность устойчивости и неустойчивости. Мажор и минор. Гамма. Натуральные мажор и минор. Тетрахорды. Обозначение и название ступеней лада. Свойства ступеней мажорного и минорного ладов. Тональность. Диезные тональности. Бемольные тональности. Энгармоническое родство тональностей. Тональности с двойными знаками. Гармонические и мелодические мажор и минор. Дважды гармонический мажор и минор.

Раздел 6. Интервалы мажора и минора. Интервалы натурального мажора и натурального минора. Увеличенные и уменьшенные интервалы гармонического минора и гармонического мажора. Внутренние тяготения диссонирующих и характерных интервалов. Разрешение диссонирующих и характерных интервалов.

Раздел 7. Лады и звукоряды. Кварто-квинтовый круг тональностей. Сравнительный анализ мажора и минора. Выразительные возможности мажора и минора. Определение лада и тональности произведения. Параллельно-переменный лад. Ладовая окраска ступеней интервалов мелодии. Понятие о переменных ладах других типов. Лады народной музыки. Увеличенный и уменьшенный лад. Искусственные лады: целотоновая гамма, тон-полутон, полутон-тон.

Раздел 8. Аккорды. Созвучия. Аккорд. Гармония. Большое трезвучие и его обращения. Малое трезвучие и его обращение. Уменьшенное и увеличенное трезвучие. Обращения уменьшенного трезвучия. Обращения увеличенного трезвучия. Малый мажорный септаккорд. Обращения малого мажорного септаккорда. Малый минорный септаккорд. Обращения малого минорного септаккорда. Малый уменьшенный септаккорд. Обращения малого уменьшенного септаккорда. Уменьшенный септаккорд. Обращения уменьшенного септаккорда. Большой мажорный септаккорд и его обращения. Большой минорный септаккорд и его обращения. Большой увеличенный септаккорд и его обращения. Большой уменьшенный септаккорд и его обращения. Консонирующие и диссонирующие аккорды в музыке. Энгармонизм аккордов. Нонаккорд. Ундецемаккорд. Применение аккордов в музыке.

Раздел 9. Альтерация. Хроматизм.

Знаки альтерации. Альтерированные ступени звукоряда. Альтерированные интервалы. Альтерированные аккорды. Двойная доминанта и ее обращения с разрешениями. Альтерация в музыке. Хроматические полутоны. Хроматическая гамма. Хроматические характерные интервалы. Хроматика аккордов лада. Хроматизм в музыке. Хроматические характерные интервалы.

Раздел 10. Модуляция. Основные типы отклонений. Родство тональностей. Прерванный оборот. Модуляция. Основные виды модуляций. Модуляция в музыке. Эллипсис. Эллиптические модуляции. Секвенция. Диатоническая секвенция. Хроматическая секвенция.

Раздел 11. Мелодия. Динамические оттенки. Фактура. Мелодия. Ее значение. Мелодическое движение. Мелодический рисунок. Кульминация. Мелизмы. Комбиаты. Короткий и долгий форшлаги. Кроткий и долгий морденты. Группето. Трель. Арпеджиато. Связь динамических оттенков с музыкальными образами. Фактура. Склад. Партитура. Партия.

Раздел 12. Транспозиция. Схемы дирижерских сеток. Транспозиция на хроматический и диатонический полутоны. Транспозиция на диатонические и хроматические интервалы. Транспозиция посредством перемены ключа. Применение транспозиции в музыке. Схемы дирижерских сеток: двух- и трехдольная сетка. Удвоение долей и комбинирование дирижерских сеток в сложных и смешных размерах.

Раздел 13. Музыкальный синтаксис.

Знаки сокращения нотного письма. Музыкальные термины.

Пласты музыкальной речи. Музыкальный синтаксис. Период. Предложение. Фраза. Мотив. Построение. Каденции. Цезура. Периодичность строения: суммирование и дробление. Приемы мелодического развития. Знаки сокращения музыкального письма. Знаки повторения крупных и мелких разделов произведения. Знаки повторения одного звука: репетиция, тремоло, тремоландо. Термины, обозначающие темп произведения. Термины, обозначающие характер произведения.

Б1.Б.12 ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Цель дисциплины (модуля): Ознакомить студентов с историческими периодами возникновения и развития вокальных школ, различных стилистических направлений вокального исполнительства, изучить педагогическое и творческое наследие выдающихся оперных и камерных певцов.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);

Основное содержание:

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА

Раздел 1. Итальянская национальная вокальная школа

Тема 1. Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVI-XVIII вв. Народная, церковная и светская культура средневековья и раннего Возрождения. Победа монодического стиля. Общая характеристика Высокого Возрождения. Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во Флоренции. Основоположники нового жанра – Дж. Каччини (1548-1618) и Я. Пери (1561- 1633). Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии и музыки, хореографии. Выделение вокальнодекламационной партии как наиболее драматически выразительного фактора. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской школах. Особенность римской школы: влияние католической церкви на характер оперного искусства.

Первый оперный театр в Риме. Роль Монтеверди (1567-1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы. Первый в мире постоянный публичный оперный театр «Сан Кассиано» (1637). Победа вокального начала над декламационным в творчестве Фр. Кавалли (1602-1676) и М. Чести (1623-1669). Неаполитанская вокальная школа – родоначальница неаполитанской оперной школы, создатель классического образца оперы seria – А. Скарлатти (1660-1735). Искусство импровизации в арии da capo. Исполнители виртуозы: Ф. Куццони, Ф. Бордони, К. Габриэлли. Искусство певцов-кастратов: Г. Каффарели, К. Фаринелли, Г. Пакьяротти. Роль Д. Перголези (1710-1736) и Д. Чимарозы (1749-1801) в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами. Первый тенор, исполнитель партии Паолоино в опере Д. Чимарозы «Тайный брак» Вокальная педагогика. Открытие первой неаполитанской консерватории (1537), режим работы. Болонская школа (1700) – школа певцов-виртуозов. Особенности воспитания певцов-кастратов. Выдающиеся педагоги: Дж. Каччини, П. Този (1647-1727), Л. Лео (1694-1756), Н. Порпора (1686-1766). Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XVII-XVIII вв. Дж. Каччини «Новая музыка» (1601), П. Този «Взгляды древних и современных певцов, или размышления о колоратурном пении» (1774), Г. Манштейн «Великая болонская школа» (1835).

Тема 2. Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 г.). Зарождение романтизма в европейской культуре. Дж. Россини (1792- 1868) – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, отразившей идеи освободительной борьбы итальянского народа. «Севильский цирюльник» - завершение развития оперы buff. Вокально-эстетическое кредо композитора. Создание ярких образов средствами высокой культуры belcanto и неисчерпаемого мелодического богатства. Оперное искусство В. Беллини (1801-1835) и Г. Доницетти (1791- 1848) и значение их творчества в развитии нового романтического исполнительского стиля. Выдающиеся исполнители оперных партий Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти: М. Гарсия (отец), Джулия и Джудитта Гризи, Л. Лаблаш, Д. Паста, Д. Рубини, И. Кольбран, А. Тамбурини. Оперное творчество Дж. Верди (1813-1901). Дж. Верди как воспитатель певцов-актеров. Становление новой исполнительской школы. Выдающиеся певцы-актеры: Р. Панталеоне, Ф. Варези, М. Барбьери-Нини, Г. Фраскини, А. Патти, В. Морель, Ф. Таманьо. Вокальная педагогика. (1813-1897) – выдающийся вокальный педагог новой итальянской школы. Его методические труды: «Теоретическое и практическое руководство по изучению пения» (1869); «Первые уроки пения», «Искусство пения» (1892). Л. Джиральдони «Аналитический метод воспитания голоса».

Тема 3. Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX вв. Новое направление в литературе – веризм (истинный, правдивый). Воплощение веризма в оперном творчестве. Вокально-эстетическое кредо композиторов-веристов: П. Масканьи (1863-1945), Р. Леонкавалло (1858-1924), Ф. Чилеа (1866-1950). Роль Дж. Пуччини (1858-1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства. Выдающиеся певцы: Дж. Буллинчиони, Э. Карузо, Франческа де Лючия, М. Баттистини, А. Галли-Курчи, Тотти даль Монте, Б. Джильи, Т. Руффо. Оперное искусство Италии второй половины XX века в. Выдающиеся исполнители: Р. Тебальди, М. Калласс, Д. Семionato, Л. Павротти, Марио дель Монако, М. Френи, Р. Скотто, К. Риччарелли, Т. Брускантини. Вокальная педагогика. Система воспитания современного певца. Музыкальная академия «Санта Чечилия» - крупный музыкальный центр страны; структура и режим работы. Центр усовершенствования при театре Ла Скала. Занятия с молодыми зарубежными певцами. Ведущие педагоги: Дж. Фаворетто, И. Маньони, И. Карадетти, Эд. Барра, А. Дзетти. Основные методические положения, наиболее характерные приемы и вокальные упражнения. Театр «Ла Скала». Открытие тетра (1778). Первые исполнители. Ведущие дирижеры. Эпоха А. Тосканини. Выдающиеся певцы мира, выступавшие на сцене театра.

Раздел 2. Французская национальная вокальная школа.

Тема 4. Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в. Роль «Академии поэзии и музыки» в создании нового монодического стиля

и первых музыкально-сценических произведений. Эпоха классицизм. Ее основные черты. Влияние театра П. Корнеля и Ж. Расина на формирование и становление французской национальной оперной школы. Открытие первого оперного театра Королевской Академии музыки (ГРАНД ОПЕРА) – 1671 г. Ж. Люлли (1638-1687) – основоположник национальной вокальной школы. Требования Люлли в работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной актерской игрой. Марта ле Рошуа – первая выдающаяся оперная певица. Борьба французских энциклопедистов (Вольтер, Дидро, Руссо) за прогрессивное оперное искусство. Борьба за истинную трагедию в оперном искусстве. Реформа Х. Глюка (1714-1787). Вокально-эстетическое кредо, синтез естественного пения и драматического действия. Работа Глюка с певцами. Оперный театр «ГРАНД ОПЕРА» конца XVIII в. Вокальная педагогика. Первые педагоги: М. Басилли (1625-1692), Ж. Берар (1710-1772). Первые методические печатные труды: М. Марсенн «Универсальная гармония» (1631), М. Басилли «Указания к искусству пения» (1775). Образование первого профессионального учебного заведения, готовящего певцов – Королевской школы пения (1784). Открытие Парижского национального музыкального института в 1793 г., переименованного в 1795 г. в Консерваторию музыки и декламации. Педагоги методические установки.

Тема 5. Французское вокальное искусство XIX в. Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Дж. Россини) – нового вида музыкального театра. Вокально-эстетическое кредо композиторов «Большой французской оперы»: контрастное сопоставление образных сфер как ведущий принцип музыкальной драматургии, слияние театрального и музыкального искусств. Становление романтизма в оперном искусстве. Опера «Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма в исполнительском искусстве Франции XIX в. Кризис «Большой оперы» и утверждение лирической оперы. Новые вокально-исполнительские приемы лирико-драматического выражения и искренность в творчестве Ш. Гуно, Д. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома. Вокальная педагогика. Первый программный труд «Метод Парижской консерватории» (1803). Составители. Основные методические установки. Дюпре (1806-1896) – реформатор вокальной методологии. Введение принципа; оценка принципа с позиций современных исследований певческого голоса. М. Гарсиа (сын) (1805-1908) – выдающийся ученый и талантливый практик. «Школа пения» М. Гарсиа (1847, 1856). Определение голоса певца как сложного координированного взаимодействия всех голосообразующих систем. Своеобразие метода воспитания всех типов голосов со звуков грудного регистра. Результативное использование в практической вокальной педагогике «темного» и «светлого» тембров. Оценка основных методических установок с позиций современной практической педагогики и объективных данных, полученных с помощью исследовательской аппаратуры (работы В. Морозова, Д. Дмитриева, В. Чаплина, Л. Ярославцевой). Тема 6. Вокальное искусство Франции конца XIX – XX в. Импрессионизм в музыке. Значение оперы К. Дебюсси (1862-1918). «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского Вокально-эстетические задачи композитора: средствами выразительной, гибкой декламации, интонационными модуляциями передать сложную, драматически насыщенную жизнь героини. Оперная жизнь Франции второй половины XX века. «Гранд Опера», репертуарная политика, «система звезд».

Вокальная педагогика. Пересмотр методических установок под влиянием проникновения импрессионизма в оперную музыку. Печатные труды реформатора вокальной методологии Р. Дюгамеля 1920 г. «Ошибки и проблемы современного вокального образования», «Вопрос о вокализах во французском пении». Рациональная вокальная техника. «Эмоциональный тембр, как важнейший принцип голосообразования». Анализ основных методических установок с позиций современных научных исследований. Консерватории Парижа и Лиона. Ведущие педагоги: Р. Креспин, И. Еахим, А. Гийо. Основные методические установки практической педагогики и их анализ с позиции современной науки о голосе. Раздел 3. Немецкая национальная вокальная школа

Тема 7. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Значение немецкой народной песни в формировании лютеранской церковной музыки. Возникновение и развитие многоголосия (XVI в.). Роль Г. Щютца (1585-1672) в развитии стилистических черт немецкой вокальной школы. Театрализация ораториального жанра в творчестве Р. Кайзера (1674-1739), Г. Генделя (1686-1759), Г. Телемана (1681-1767) и И. Маттесона (1681-1764). Значение инструментализма И.С. Баха (1685-1750) в формировании немецкой вокальной школы. Значение Г. Генделя в развитии немецкой музыкальной драматургии, в области светских жанров: оперы и оратории. Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы. Взаимосвязь немецкой и австрийской оперных культур. Значение жанрово-бытовых элементов в оперном творчестве Й. Гайдна (1732-1809). Значение В. Моцарта (1756-1791) в создании современной реалистической оперной драматургии. Вокальноэстетические взгляды В. Моцарта. Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена (1770-1827). Значение творчества Л. Бетховена в дальнейшем развитии драматургии в оперном искусстве. Основополагающая роль К. Ю. Вебера в создании немецкого романтического музыкального театра. Р. Вагнер (1813-1883) – реформатор оперного искусства. Новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Значение творчества Р. Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца. Вагнеровские певцы конца XIX начала XX в.: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура.

Вокальная педагогика. Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванного фонетическими особенностями языка и специфичностью, сложностью оперной музыки Р. Вагнера. Педагоги: Ф. Шмитт (1812-1884), основоположник «Школы примарного тона», Ю. Гей (1832-1909), Мюллер-Врунов, А. Вагенман. Печатные труды: Ф. Шмитт «Недостатки прежних школ», «Школа пения для Германии»

Тема 8. Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX в. Применение новых композиторских и исполнительских приемов и средств выразительности в вокальных партиях опер Р. Штрауса (1864-1949) «Соломея» и «Электра». Неоклассицизм в оперном искусстве. Первые исполнители опер Р. Штрауса: М. Витих, К. Бурнан, К. Перрон, А. Крулл, Э. Шумангейм, Л. Леман, Э. Шуман. Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала XX в. в творчестве А. Шенберга (1874-1951). Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве. Выдающиеся исполнители XX в.: Л. Нордик, О. Фремстад, Ф. Остраль, Л. Мельхиор, А. Силья, Л. Дворожкова, К. Херинг, Б. Нильсон, Д. Фишер-Дискау, Э. Шваркопф. Вокальная педагогика. Система воспитания певца. Консерватории. Ведущие педагоги: Е. Флейшер, Г. Лейб, Е. Плейн, Г. Кремерс. Основные вокально-эстетические и методические установки, наиболее характерные упражнения и их анализ с позиции современной науки о голосе.

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 9. Истоки русской национальной вокальной школы. Народная вокальная культура. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни: вокальная техника и исполнительская культура народного пения; педагогика. Церковная вокальная культура. Характеристика вокальной культуры IX-XVII вв., ее техники и эстетики. Развитие вокальной техники в партесном пении XVIII в. Педагогика церковной культуры: система воспитания певца.

Тема 10. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII – первой четверти XIX в. Характеристика эпохи. Национальные театральные зрелищные формы России как предпосылки развития национального оперного театра: участие в спектаклях русских певцов. Первый оперный спектакль русской труппы – «Цефал и Прокрис» Ф. Арайи (1755). Первый спектакль петербургского общедоступного театра – «Танюша» Ф. Волкова (1756). Отношение русской публики к жанру оперы. Общедоступные театры Петербурга и Москвы. Оперная культура частных театров: крепостных и коммерческих антреприз. Искусство

оперных певцов XVIII и первой четверти XIX вв. Развитие камерной вокальной культуры: характерные черты музыки и исполнительства. Вокальная педагогика: система воспитания певцов, режим. Выдающиеся русские и иностранные педагоги. Основные принципы вокальной педагогики и их анализ с позиции современной педагогики.

Тема 11. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX в. Характеристика предглинкинской эпохи. Начало классического периода русской оперной культуры – развитие музыкальной драматургии оперного жанра и национальных классических видов оперной вокализации (мелодического речитатива, силлабической (от слог) кантилены и колоратуры) в творчестве М. Глинки (1804- 1857). Вокально-технические и исполнительские особенности, сложности глинкинских оперных партий. Премьеры глинкинских опер (1836- 1842) – становление русского вокально-исполнительского стиля. Новаторство А. Даргомыжского (1813-1869) в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонаций разговорной речи в мелодике вокальных партий. Значение нового принципа интонационной выразительности в усилении психологических характеристик образов и развитие актерского искусства. Исполнительские и вокально-технические особенности и сложности стиля А. Даргомыжского. Первые исполнители оперной музыки М. Глинки и А. Даргомыжского: О. Петров, А. Петрова-Воробьева, М. Степанова, С. Гулак-Артемовский, Д. Леонова, Е. Семенова. Концертно-камерная вокальная культура. Характеристика вокально-камерной музыки М. Глинки – создателя классического эталона русского камерного исполнительства. А. Варламов (1801-1848) – знаменитый камерный певец. Стилистая общность исполнительства М. Глинки и А. Варламова с эстетическими традициями народного исполнительства. Вклад А. Даргомыжского в культуру камерного пения: раскрытие социальных проблем, гражданской тематики, отражение комических явлений действительности в сатире и юморе его музыки; воспитание камерных певцов в духе эстетики русского реалистического исполнительства. Вокальная педагогика. Система воспитания певцов, режим. Выдающиеся педагоги эпохи: М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский. М. Глинка. Основные методические установки, характер упражнений, их систематизация; методическое наследие М. Глинки. Его ученики. А. Варламов. Основные вокально-технические и исполнительские установки его «Школы пения» (1840); характеристика упражнений и вокализов. Ученики А. Варламова. А. Даргомыжский. Его прогрессивное понимание термина «вокальная школа» как основного направления педагогической работы. Ученики А. Даргомыжского. Оценка методических установок М. Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского с позиций современной педагогики и исследований голосообразования. Значение их педагогической деятельности для развития вокальной культуры России.

Тема 12. Музыкальная жизнь России 1860-1870 гг. и развитие певческой культуры. Характеристика эпохи. Положение оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского театра (1860). Противодействие русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений; общественное признание русского театра и начало кризиса итальянского театра в России. Выдающиеся певцы – пропагандисты русской музыки: О. Петров, Ю. Платонова, И. Мельникова, А. Лавровская, Ф. Комиссаржевская, А. Меньшикова, А. Александрова-Кочетова. Концертно-камерная вокальная культура. Выдающиеся исполнители русской камерной музыки М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Мусоргского: О. Петров, Д. Леонова, А. Молас, Л. Кармалина и др. Вокальная педагогика. Система воспитания певцов. 1862 – открытие Петербургской, 1866 – открытий Московской консерваторий. Первые педагоги-вокалисты Петербургской консерватории: Г. Ниссен-Соломан, К. Эверарди, С. Габель, Н. Ирецкая; первые вокальные педагоги Московской консерватории: А. Александрова-Кочетова, Дж. Гальвани. Основные черты их методики. Оценка их установок с позиции современной вокальной педагогики и науки о голосе. Отличие творческих направлений Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся ученики.

Тема 13. Развитие русского вокального искусства конца XIX – XX начала вв. Характеристика

эпохи. Вокальное творчество М. Мусоргского (1839-1881), Н. Римского-Корсакова (1844-1908) и расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные стили композиторов и их вокально-эстетические взгляды. Сложности воплощения вокальной музыки этих композиторов. Первые интерпретаторы оперной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров. Московская частная опера – театр С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников и режиссера. С. Мамонтов как режиссер-новатор, учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра – воспитанники С. Мамонтова: Н. Салина, Ф. Шаляпин, А. Секар-Рожанский, Н. Забела-Врубель. Значение деятельности театра в русской культуре. Опера Зимина (1904 – 1917). Основной репертуар. Выдающиеся певцы театра: В. Петрова-Званцева, Е. Цветкова, В. Дамаев, Н. Сперанский, Н. Шевелер, П. Оленин, М. Полякова и многие другие. Петербургский Театр музыкальной драмы И. Лапицкого (1912-1919). Художественное направление театра. Выдающиеся певцы театра: М. Бриан, Л. Липковская, Л. Андреева-Дельмас, А. Манжухин и др. Оперы Р. Вагнера на московских и петербургских сценах. Усиление гуманистического звучания опер Вагнера в интерпретации русского театра. Выдающиеся русские исполнители вагнеровских опер: Ф. Литвин, М. Дейша-Сионицкая, Л. Балановская, Л. Собинов, А. Нежданова, И. Ершов. Концертно-камерная вокальная культура. Оперные певцы-пропагандисты камерной классики и современной музыки. Борьба критики за художественный реализм оперного театра и высокий уровень вокально-технической и актерской культуры. Вокальная педагогика. Система воспитания певцов и режим. Основные положения вокально-методических трудов и проектов вокального образования в изданиях 1880-1900 гг. (И. Прянишников, А. Додонов, Ю. Арнольд, К. Мазурин, С. Сонки, У. Мазетти, К. Кржижановский и В. Карелин). Рост театральной культуры в России. Режим работы театров. Вокальная культура народных домов и широкой сети вокальных классов и оперных студий. Мировое признание русского театра и его национальной вокальной школы. Гастроли русских певцов за рубежом. Влияние русской вокальной школы и русского оперного театра на мировое вокальное искусство XX в.

Тема 14. Вокальная культура СССР первой половины XX в. Оперный театр 1920-х гг. Уровень профессиональной культуры Большого театра. Репертуар театров. Значение авторитета великих русских певцов в формировании репертуара театров. Выдающиеся певцы старейших отечественных театров 1920-гг.: Н. Обухова, К. Держинская, Е. Степанова, В. Барсова, С. Мигай, Д. Головин, В. Петров, Г. Пирогов, П. Андреев, В. Касторский и др. Образование оперных студий К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; задачи студий, их репертуар и различие художественных направлений. Оперный театр 1930-х гг. – эпоха становления и расширения репертуара классических опер. Первые постановки опер Д. Шостаковича (1906-1975) и С. Прокофьева (1891-1953). Основные черты их вокального стиля. Первый опыт певцов в освоении сложных звучаний нового музыкального языка. Воспитанники консерваторий и выдающиеся певцы того времени: А. Пирого, Н. Шпиллер, В. Давыдова, М. Рейзен, М. Михайлов, И. Козловский, П. Норцов, П. Лисициан, А. Батурин, А. Иванов, С. Лемешев, Г. Нэлепп и др. Развитие самобытности национальных вокальных культур в музыкальных театрах. Овладение основами вокально-технической культуры певцами Закавказья и среднеазиатских республик, а также певцами из автономных республик. Декады национального искусства в Москве. Выдающиеся певцы национальных республик. Новые театры в России и в столицах национальных республик. Оперные театры страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в первое послевоенное десятилетие. Концертно-камерная вокальная культура 1920-1940-х гг. Роль радио в пропаганде камерного искусства. Выдающиеся исполнители русской, зарубежной и современной вокально-камерной музыки: З. Лодий, Л. Доливо, В. Духовская, Н. Дорлиак. Оперные певцы-исполнители камерной вокальной музыки: С. Мигай, Н. Шпиллер, П. Норцов, И. Козловский, С. Лемешев, А. Пирогов, В. Давыдова, Е. Катульская, Н. Обухова, С. Хромченко, П. Лисициан, С. Шапошников. Вокальная педагогика. Система музыкального образования. Вокальные конференции 1925, 1937, 1940 гг. Организация камерных классов в

консерваториях. Основные вокально-технические, исполнительские установки и методы ряда выдающихся педагогов: И. Томарса, Н. Мперанского, А. Ардера, Н. Вронского, Н. Райского, Е. Петренко; их ученики. Литература о педагогике, исполнительском искусстве, исследования голосообразования. Система воспитания актера-певца. Работа музыкальных учебных заведений в условиях войны. Новые учебные заведения. Открытие первого в мире музыкально-педагогического института (ГМПИ) им. Гнесиных в 1943 г. Смотры – конкурсы 1940-х гг.

Тема 15. Развитие вокальной культуры второй половины XX – начала XXI в. Русская классика, советские оперы, оперы зарубежных композиторов на сценах оперных театров страны. Развитие культуры камерных театров. Открытие московского камерного музыкального театра под руководством Б. Покровского (1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. Перспективы развития камерных театров. Концертно-камерная вокальная культура. Стилизовое многообразие концертно-камерного исполнительства на основе творчества Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Г. Фрида, О. Такташвили, С. Слонимского, Ш. Чалаева. Выдающиеся камерные певцы: Б. Гмыря, З. Долуханова, Н. Дорлиак, Н. Юренева, В. Иванова, С. Яковенко, К. Изотова. Оперные певцы – исполнители камерных произведений: А. Ведерников. Участие молодых певцов в международных конкурсах. Международные, всесоюзные, российские конкурсы 1980-2000 гг. Концертно-камерное исполнительство 1980-2000 гг. Рост исполнительских кадров. Вокальная педагогика. Открытие новых музыкальных учебных заведений. Работа вузовских кафедр и вокальных отделений средних специальных учебных заведений. Проблематика методической и исследовательской работы кафедр сольного пения. Формы повышения педагогической квалификации. Ежегодные (с 1967 г.) вокальные конференции и смотры выпускников вокальных кафедр российских вузов. Научная и организаторская работа вокальной секции научно-методического центра Министерства культуры. Вокально-технические и исполнительские установки и методы практической педагогики. Основное содержание печатных трудов во вокальной методике, исполнительскому искусству и научных исследований. Педагогика на современном этапе. Воспитание будущих оперных, концертно-камерных певцов в учебных заведениях. Основное содержание методических и исследовательских трудов последнего времени. Выдающиеся певцы конца XX – начала XXI века.

Б1.Б.13 ФОРТЕПИАНО

Цель дисциплины (модуля): Интенсивное обучение навыкам владения инструментом и дальнейшее развитие их музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти и мышления.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте (ОПК-3);
- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способность использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-14); (ПК-14);

Основное содержание:

Раздел 1. Произведения крупной формы (соната, сонатина, старинная соната, вариации, рондо);

Раздел 2. Полифония (инвенции, прелюдии и фуги, другие формы);

Раздел 3. Ансамбли (игра в 4 руки переложений симфонических произведений,

популярных обработок произведений классического и современного репертуара);

Раздел 4. Пьесы (кантиленного, импрессионистического виртуозно-романтического плана, пьесы современных композиторов со сложной ритмо-гармонической структурой);

Раздел 5. Этюды. (Инструктивные, художественные);

Раздел 6. Аккомпанемент (романсы русских, зарубежных композиторов, оперная сцена с хором, чтение с листа, транспонирование)

Б1.Б.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины (модуля): формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теоретические основы БЖД. Взаимодействие человека со средой обитания. Анализ и оценка опасностей. Основные положения и принципы обеспечения безопасности.

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности. Государственные правовые акты по охране труда. Государственное управление охраной окружающей среды и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 3. Человек как элемент системы «человек – среда обитания». Характеристика основных форм деятельности человека. Производственная среда и условия труда. Комфортные условия жизнедеятельности.

Раздел 4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Гигиеническое нормирование и контроль вредных факторов.

Раздел 5. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Защита населений и территорий в ЧС. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС.

Б1.Б.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов системные психолого-педагогические представления о механизмах, закономерностях и этапах музыкального развития личности, специфике организации процессов обучения и воспитания, взаимодействия и сотрудничества в области музыкального образования, а также элементарные практические умения проектирования индивидуальной траектории музыкально-творческого развития учащихся.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин программы бакалавриата по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство».

Формируемые компетенции:

- осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);

- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

- готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7);

- способность воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением (ПК-22);

- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-24);

- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-26);

- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности эстрадного и джазового коллективов, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-28);

- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-30);

- способность выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства эстрады и музыкального образования (ПК-31).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Музыкальная психология как раздел психологии искусства. История становления музыкальной психологии как науки. Предмет и основная проблематика музыкальной психологии. Методы исследования, основные направления музыкальной психологии и междисциплинарные связи с другими науками.

Раздел 2. Психология личности музыканта. Музыкальное сознание. Синтез искусств как основной принцип развития музыкального сознания. Эмоциональная и мотивационно-волевая сферы личности музыканта. Музыкальность и музыкальные способности. Психогенетика музыкальности. Роль обучения в развитии музыкальных способностей.

Раздел 3. Музыкальная деятельность как разновидность духовно-практической деятельности. Виды музыкальной деятельности и механизмы её развития. Специфика психических процессов восприятия, памяти, мышления как регуляторов музыкальной деятельности. Основы психорегуляции музыкально-исполнительской деятельности.

Раздел 4. Музыкальная педагогика как наука. Основы организации процесса музыкального образования. История музыкальной педагогики. Методы научно-педагогических исследований. Обучение и взаимодействие в сфере музыкального искусства. Профессионально значимые качества музыканта-педагога, критерии его профессиональной компетентности. Психологическая характеристика методов музыкального обучения. Совершенствование системы профессионального музыкального образования на основе использования межпредметных связей.

Раздел 5. Музыкально-образовательный процесс и формирование творческой личности музыканта. Соотношение традиционного и инновационного в организации музыкально-образовательного процесса. Проблема индивидуальной формы обучения в музыкальной педагогике. Основные принципы обучения и их роль в подборе репертуара. Педагогические аспекты технического развития учащегося. Эстетическое воспитание учащегося-музыканта. Развитие творческого мышления учащихся и формирование их готовности к профессиональной деятельности.

Б1.Б.16 КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ

Цель дисциплины: Формирование у студента понятий камерного исполнительства, разбираться в жанрах и стилях разных эпох и направлений.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);

Основное содержание:

Раздел 1. Изучение понятий камерного стиля. Особенности исполнительства произведений камерного репертуара на примере русских старинных романсов, произведений композиторов-дилетантов и сочинений западных композиторов ранних эпох.

Раздел 2.

Изучение камерного репертуара композиторов романтиков. Пение циклов вокальных произведений. Понятие сквозного развития содержания в циклах. Осмысливание и обработка семантической интонации и формы произведения.

Раздел 3.

Освоение репертуара вокальных миниатюр XX – XXI веков. Особенности исполнения современного репертуара с острым интонационным строем. Исполнение сольных номеров в крупных вокально-хоровых формах.

Б1.Б.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Цель дисциплины (модуля): приобретение навыков самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина (модуль) отнесена к базовой части образовательной программы.

Дисциплина (модуль) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

- базовой части Блок 1 (Дисциплины (модули))» программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з. е.) в очной форме обучения;
 - элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
- Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учётом состояния их здоровья. Для данной категории обучающихся организуются отдельные занятия в специальных (медицинских) группах, учитывающие возможности здоровья и предусматривающие доступную физическую нагрузку. Для обучающихся с ограниченными условиями передвижения допускается подготовка рефератов по темам здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

Формируемые компетенции:

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7).

Основное содержание:

Раздел 1. Роль физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы; законодательство РФ о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студента. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта и систем физических упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.

Б1.Б.18 ЛИТЕРАТУРА

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов 1 курса навыков анализа художественного словесного произведения; представлений об историческом развитии и национальном своеобразии русской литературы.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки. Курс принадлежит к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла и предполагает рассмотрение произведений русской литературы в широком историко-культурном контексте. Для его освоения необходимы знания по отечественной истории, философии, истории культуры в объеме вузовского курса и основные умения анализа и интерпретации художественного текста. В процессе изучения курса студенты должны хорошо усвоить и представлять характер и закономерности развития русской литературы изучаемого периода, основные особенности литературных эпох и стилей; понимать художественное значение произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи; владеть понятийным аппаратом, навыками анализа литературного произведения. В каждом периоде выделяются наиболее важные произведения русской литературы, изучается творчество тех писателей, которые наиболее ярко представляют литературную эпоху.

Формируемые компетенции:

- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Русская литература XI–XVIII вв. Возникновение русской литературы, исторические условия и предпосылки. Специфика древнерусской литературы, ее отличие от литературы Нового времени. Основные жанры и стили средневековой русской литературы. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Повесть временных лет», житийная литература, «Слово о полку Игореве», русские повести «переходного периода» (XVII в.). Периодизация русской литературы XVIII века. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм. Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина.

Раздел 2. Русская литература XIX в. Романтизм как художественный метод и литературное направление (творчество В.А. Жуковского). Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Творчество А.С. Пушкина, основные этапы творческого пути (поэзия, поэмы, проза, драматургия). Роман в стихах «Евгений Онегин» - ключевое произведение А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова, основные темы и мотивы лирики поэта. «Герой нашего времени». Прозаические циклы Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести»). Драматургия Н.В. Гоголя. Эволюция Гоголя от художественной прозы к духовной («Мертвые души»). Литературный процесс 1840-х – 1860-х гг.: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский. Жанр романа в русской литературе 2-й половины XIX века: романное творчество Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Проза Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество А.П. Чехова: проза и драматургия.

Б1.Б.19 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Часть 1. Психология

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного, системного представления о психических феноменах и закономерностях функционирования психики, и практических умений регуляции поведения, деятельности, взаимодействия и общения людей при решении профессиональных и жизненных задач.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- способность планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет и задачи психологии. История становления психологии как науки. Система методов и основные этапы психологического исследования. Понятие психики, филогенетические и онтогенетические закономерности её развития. Феномен сознания. Проблема генетического и средового в детерминации психического развития человека. Ведущая роль обучения в формировании высших психических функций.

Раздел 2. Психология личности. Понятие о личности в психологии. Проблема формирования и развития личности в контексте отечественных и зарубежных исследований. Теории личности зарубежной психологии. Психодиагностика личности. Способности и их развитие. Природа индивидуальных различий. Темперамент и характер в структуре личности. Волевая, эмоциональная и мотивационная сферы личности.

Раздел 3. Психология деятельности и познавательных процессов. Понятие деятельности в психологии. Психические процессы как внутренние компоненты деятельности. Зависимость развития психических процессов человека от его деятельности. Ощущения и восприятие, внимание, мнемические процессы. Мышление и интеллект. Воображение.

Раздел 4. Психология межличностных отношений. Общение и его виды. Психологические механизмы восприятия человека человеком и факторы преодоления трудностей общения. Межличностные отношения в рамках больших и малых групп. Виды малых групп. Коллектив как группа высшего уровня развития. Критические периоды в развитии коллектива и пути их преодоления. Эффективность групповой деятельности. Личность в группе. Понятие психологического климата, его составляющие. Межличностные конфликты в группе, их типология и пути разрешения.

Часть 2. Педагогика

Цели дисциплины (модуля): формирование у студентов системного представления об общих закономерностях, принципах целостного педагогического процесса и педагогической деятельности, теории и практики обучения и воспитания

- освоение новых педагогических идей и технологий обучения.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина принадлежит к базовой дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- готовность к использованию в музыкальной деятельности общепедагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-19);

- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20);

- готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21);

готовностью у непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотношению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-23);

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);

- способность планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкальную культуру (ПК-27).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Профессионально - личностное становление и развитие педагога. Педагогическая деятельность. Педагогические технологии.

Раздел 2. Общие основы педагогики. Педагогика как наука о воспитании, её предмет, объект, категориальный аппарат. Образование как общечеловеческая ценность, общественное явление и целенаправленный педагогический процесс. Позиция личности в воспитании. Система образования и воспитания. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Взаимосвязь педагогической науки и практики

Раздел 3. Теория обучения. Сущность, движущие силы и логика образовательного процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. Проблемы целостного учебно – воспитательного процесса. Методы, формы и средства обучения. Современные образовательные технологии. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Типология и многообразие образовательных учреждений. Инновационные образовательные процессы.

Раздел 4. Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система методов воспитания. Понятие о воспитательных системах. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания.

Раздел 5. Управление образовательными системами. Управление образовательными системами как отрасль научного знания. Образовательное учреждение как объект управления и руководства. Педагогическая инноватика. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестации работников образования.

Б1.Б.20 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины (модуля): сформировать целостное, системное представление о закономерностях психического и поведенческого развития человека в онтогенезе, особенностях развития в разные возрастные периоды. Сформировать способность и готовность применять знания по возрастной психологии на практике.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

Формируемые компетенции:

- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- способность овладеть необходимым комплексом педагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-19);.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теоретические вопросы возрастной психологии. Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как науки. Исторический очерк возрастной психологии. Теории психического развития. Движущие силы, источники развития. Понятия возраста, сензитивности и возрастного кризиса. Проблема периодизации психического развития. Современные параметры периодизации

возрастного развития.

Раздел 2. Основные этапы психического развития человека. Психическое развитие в младенчестве и в раннем возрасте. Психологическая характеристика личностного и познавательного развития в дошкольном возрасте. Психологическая готовность к обучению в школе. Личностная характеристика ребенка, готового к школьному обучению. Познавательное и личностное развитие в младшем школьном возрасте. Психологические особенности подростка и юноши. Психология зрелых возрастов и старости. Учет возрастных особенностей человека в музыкально - исполнительской деятельности и в работе педагога.

Раздел 3. Психологическое значение музыки в онтогенезе. Ранняя музыкальная идентификация. Ранняя диагностика и развитие музыкальных способностей. Виды детской музыкальной деятельности. Проблема возрастного восприятия музыки. Понимание музыки в различные возрастные периоды. Возрастные различия музыкальной одаренности. Возрастные предпочтения к игре на музыкальных инструментах, к музыкальным стилям.

Б1.Б.21 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Цель дисциплины (модуля): Целью дисциплины является дать основные знания о содержании, организации формах и методах ведения дисциплин профессионального цикла, изучение теоретических основ преподавания и путей их практического воплощения. Курс методики знакомит студентов с опытом выдающихся педагогов-хормейстеров прошлого и настоящего. Важной частью является ознакомление студентов с методическими и учебными пособиями по вопросам хорового образования.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);

- готовность к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, к соотношению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-20);

- готовность к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21);

- готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотношению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-23);

- способность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);

- способность планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27).

Основное содержание:

Организация музыкально-образовательного процесса 1.1.Цели, задачи методики и современные методы преподавания 1.2.Основные системы музыкального образования в современном мире 1.3.Планирование учебного процесса и проведение индивидуального урока

Развитие музыкальных способностей 2.1. Музыкальный слух, ритм, память и их развитие 2.2. Техника игровых движений исполнителя 2.3. Виды музыкального мышления и их развитие 2.4.Принципы составления психолого-педагогических характеристик и индивидуальных планов

Методика работы над музыкальным произведением 3.1.Комплексный анализ и проектирование музыкального произведения. 3.2.Интонационная культура исполнителя как средство музыкальной выразительности. 3.3.Влияние формы и содержания на исполнительскую концепцию музыкального произведения. 3.4.Влияние жанра и стиля на формирование музыкального образа в произведении.

Б1.Б.22 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Курс ориентирован на ценностную составляющую и базируется на знаниях, полученных при изучении основных гуманитарных дисциплин.

Цель дисциплины (модуля): формирование гармонично развитой творческой личности, укрепление общенационального единства посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, сохранение и трансляция традиционных ценностей, противостояние глобальному наступлению псевдокультуры.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин программы бакалавриата по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство».

Формируемые компетенции:

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-29).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики

Тема 1.1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике

Тема 1.2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики

Раздел 2. Государственная культура в современной России

Тема 2.1. Государство как субъект культурной политики

Тема 2.2. Нормативная правовая база реализации культурной политики

Тема 2.3. Культурная политика как фактор национальной безопасности.

Культурный суверенитет

Раздел 3. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры

Тема 3.1. Государственные органы управления в сфере культуры

Тема 3.2. Институты культурной жизни в системе культурной политики

Тема 3.3. Информационное обеспечение сферы культуры

Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики современной России

Тема 4.1. Экономика культуры и культурные индустрии

Тема 4.2. Культурно-языковая политика

Тема 4.3. Этнокультурная политика

Тема 4.4. Традиционная культура как объект культурной политики

Тема 4.5. Культурная политика в сфере профессионального искусства

Тема 4.6. Культурная политика в сфере науки и образования

Тема 4.7. Просветительская деятельность в сфере культуры

Тема 4.8. Молодежь и культурная политика

Тема 4.9. Развитие творческого потенциала личности и культурная политика

Раздел 5. Культурное наследие народов Российской Федерации

Тема 5.1. Русская культура и государственная культурная политика

Тема 5.2. Материальное культурное наследие

Тема 5.3. Нематериальное культурное наследие

Тема 5.4. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации

Раздел 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики

Тема 6.1. Региональный уровень реализации культурной политики

Тема 6.2. Культурная политика как фактор регионального развития

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации

Тема 7.1. Культура как «мягкая сила»

Тема 7.2. Российское культурное наследие за рубежом

Тема 7.3. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство

Б1.Б.23 АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цель дисциплины (модуля): повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов, их компетентности в вопросах реализации и защиты интеллектуальных прав, а также защиты своих законных интересов, чести, доброго имени и деловой (профессиональной) репутации.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина отнесена к базовой части учебного плана.

Формируемые компетенции:

способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).

готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры искусства, знание нормативных правовых актов и применение менеджерских навыков при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28)

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Институт интеллектуальной собственности: история и современность. Становление и развитие института интеллектуальной собственности в Европе, США и России. Международные соглашения о защите интеллектуальных прав.

Тема 2. Общие положения законодательства РФ об интеллектуальных правах Состав и общие положения законодательства РФ об интеллектуальных правах.

Тема 3. Субъекты и объекты авторского права. Первичное и производное авторское право. Авторство и соавторство (раздельное и нераздельное). Авторы, их наследники и другие правопреемники. Произведения и приравненные к ним результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; условия и объем их правовой охраны. Виды произведений; их краткая правовая характеристика.

Тема 4. Состав и содержание авторских прав. Содержание личных неимущественных, исключительных и других прав на произведения и приравненные к ним результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; объем их правовой охраны. Распоряжение исключительными правами.

Тема 5. Авторский договор. Виды и содержание авторских договоров; требования законодательства РФ к их форме и содержанию; права и обязанности заключивших их сторон; ответственность за нарушение их условий.

Тема 6. Права, смежные с авторскими. Источники, субъекты и объекты смежных прав. Содержание смежных прав в их отношении к правам авторов и их правопреемников. Право на исполнение; на фонограмму; на базу данных. Права публикатора. Права организаций эфирного и кабельного вещания.

Тема 7. Защита авторских и смежных прав; ответственность за их нарушение. Наиболее распространённые в РФ виды нарушения авторских и смежных прав; условия и способы защиты указанных прав. Гражданско-правовая, административно-правовая и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.

Б1.Б.24 АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний, умений и навыков менеджмента в сфере культуры и искусства как основы организации деятельности учреждений и проектных объединений культуры и искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части учебного плана.

Формируемые компетенции:

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности эстрадного и джазового коллективов, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-28);
- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-29).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теоретико-методологические основы арт-менеджмента.

Сущность понятий: «управление», «менеджмент», «арт-менеджмент», «арт-индустрия». Становление и развитие теории и практики арт-менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы менеджмента, организация как объект управления арт-менеджера. Виды, классификация и функции менеджмента. Арт-менеджмент как профессиональная сфера деятельности. Методы управленческой деятельности и принципы их реализации.

Раздел 2. Организация: построение структуры управления.

Понятие «организация». Формальные и неформальные организации. Внешняя и внутренняя среда организации: характеристика элементов. Понятие организационной структуры управления. Типы оргструктур. Соотношение централизации и децентрализации в структуре органов управления. Организационные отношения в управлении. Делегирование в организации. Ответственность и полномочия в организации. Сущность стратегического планирования. Управление реализацией стратегического плана и контроль за его выполнением. Маркетинговая деятельность в арт-менеджменте. Рекламная и выставочная деятельность в арт-менеджменте. Фандрейзинговая деятельность арт-менеджера

Раздел 3. Организация управленческой деятельности.

Лидерство в организации. Понятие лидерства и руководства в организации. Подходы к изучению стиля руководства. Коммуникации в управлении организации. Управленческие решения в организации. Мотивация деятельности в организации. Осуществление контроля в организации. Управление конфликтами в организации. Процесс формирования команды в организации. Повышение эффективности деятельности групп в организации.

Б1.Б.25 ЭСТЕТИКА

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов системных эстетических знаний и умений, ориентированных на понимание истоков смыслообразования в культуре, искусстве.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс относится к дисциплинам базовой части образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теория эстетики. Сущность эстетического. Эстетика как наука. Особенности категориального аппарата эстетики. Искусство в системе культуры. Эстетическое сознание, его сущность и структура.

Раздел 2. История эстетической мысли. Эстетическое сознание Древней Греции. Эстетика и художественная практика эллинизма. Эстетические представления Средневековья. Эстетические идеалы Возрождения. Эстетическая теория и практика Нового времени. Концепция искусства Романтизма. Немецкая классическая эстетика. Истоки неоклассической эстетики. Эстетические теории XX века.

Б1.Б. 26 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов системных знаний по истории искусства и практических навыков описания и анализа художественного произведения.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Курс принадлежит к базовой части учебного плана. Для его освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и истории культуры в объеме вузовского курса.

Формируемые компетенции:

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Искусство от Древнего мира до Возрождения. Виды и жанры искусства. Основы художественного мировоззрения в Древнем мире. Особенности средневекового искусства в Европе и России. Иконографический канон в искусстве Византии. Готический и романский стили в искусстве Европы. Формирование художественных школ в древнерусских городах. Ренессансное художественное мышление и его проявление в различных видах искусств.

Раздел 2. Искусство Европы и России XVII – XIX веков. Стили барокко и классицизм в искусстве Европы XVII века. Зарождение вестнического направления (реализма). Силь рококо в искусстве Европы. Европеизация русского искусства в первой половине XVIII века. Стили барокко и классицизм в искусстве России, видовые и жанровые особенности русского искусства XVIII века. Художественные направления в искусстве Европы и России XIX века.

Раздел 3. Искусство Европы и России XX века. Художественные направления в искусстве Европы первой половины XX века Авангард и академизм в искусстве России

первой трети XX века. Зарождение и этапы развития соцреализма, особенности этого художественного метода. Постмодернизм в искусстве, применение новых художественных и экспозиционных практик: хеппенинг, перформанс, инсталляция и др. Постмодернистские художественные тенденции в искусстве России во II полови - не XX века.

Раздел 4. История театрального искусства Европы и России Античный театр. Развитие театра в Древней Греции и Риме. Особенности театральной культуры в Средневековье и в эпоху Возрождения. Основные типы организации театров. Особенности развития французского театрального искусства. Реформа итальянского театра. Культурное значение театра эпохи Просвещения. Формирование и развитие русской театральной культуры в XVII – XVIII веках. Организация театрального дела в начале XIX века. Театральное искусство России во второй половине XIX века. Основные тенденции развития театральной культуры в XX веке.

Раздел 5. История кинематографа Рождение кинематографа. Русский дореволюционный кинематограф. Расцвет «немого» кино 20-х годов. Советский кинематограф 30-х годов. Рождение звукового кино и появление цвета. Виды и жанры кино. Развитие кино в 40 – 50-е годы XX века. Развитие языка кино в 60-90-е годы XX века. Авторское кино.

Б1.Б.27 СОЦИОЛОГИЯ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов системных представлений о структуре общества и закономерностях его функционирования и развития, о социальных отношениях и процессах в их взаимосвязи и культурно-исторической обусловленности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина отнесена к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла учебных дисциплин.

Формируемые компетенции:

ОК-3 – способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК-31 - способность выполнять под научным руководством исследования в области вокального искусства и музыкального образования.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Социология как наука. Научный статус социологии; её место в системе социально-гуманитарного знания. Взаимосвязь социологии и социальной философии. Предмет, понятийный аппарат и методы социологии; её структура и функции.

Тема 2. Становление и развитие социологии. Предпосылки формирования и развития социологии. Социология О. Конта. Классические социологические теории XIX века. Социологическая мысль в России. Основные направления и школы в современной социологии.

Тема 3. Общество как система. Понятие «общество». Социальные связи (отношения); социальное взаимодействие; социальные интересы. Общество как система. Теории происхождения общества. Типы современных обществ; их краткая характеристика.

Тема 4. Общество и культура. Понятие «культура». Структура и формы культуры; понятия элемент культуры и культурного комплекса. Нормы и ценности; виды социальных норм. Субкультуры и контркультуры. Взаимодействие культур; культура и цивилизация.

Тема 5. Общество и личность. Понятие личности. Личность как субъект общественных отношений; факторы, этапы, агенты, виды и формы её социализации. Социальный статус и его виды. Ценностные ориентации личности. Девиантное (отклоняющееся) поведение.

Тема 6. Социальная стратификация и социальная мобильность. Структура общества и социальное неравенство. Социальная стратификация и социальное расслоение. Классы и страты. Социальные функции и роли. Социальная мобильность.

Тема 7. Социальные общности и социальные группы. Понятие социальной группы. Типология социальных групп; факторы, влияющие на их формирование. Лидерство. Понятие социальной общности. Виды социальных общностей. Общность и личность.

Тема 8. Социальные институты. Понятие социального института. Функции и классификация социальных институтов. Социальные институты и социальные общности. Институциональные отношения (связи); их уровни и показатели. Социальные организации.

Тема 9. Социальный контроль. Понятия социальной нормы, социального порядка и социального контроля. Элементы и механизмы социального контроля; способы его осуществления. Социальный контроль и девиация. Социальные санкции.

Тема 10. Социальные конфликты. Понятие социального конфликта. Причины социального конфликта; его показатели, структурные элементы, стадии, функции, типы. Классификация социальных конфликтов. Социальные изменения и социальные конфликты.

Тема 11. Социальные изменения. Социальная статика и социальная динамика. Предпосылки (источники), движущие силы и факторы социальных изменений; их показатели и типология. Социальные реформы и революции. Социальный прогресс; его концепции.

Тема 12. Методология и методы социологического исследования. Цели, задачи и функции социологического исследования; его структура и виды, методы, методики, техники и процедуры. Программа социологического исследования; его планирование, подготовка и проведение. Методы сбора и обработки социологической информации. Подготовка отчёта о результатах исследования и прогнозирование.

Б1.Б.28 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РАЗГОВОРНЫЙ)

Цель дисциплины (модуля): совершенствование навыков разговорной речи в повседневном общении и профессиональной деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, культурных задач.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).

Основное содержание:

1. Аудирование:

- восприятие и понимание общего содержания речевых отрезков (диалогической и монологической речи), произносимых в беглом темпе речи, приближенном к темпу речи носителя языка по бытовой и страноведческой тематике; • восприятие и понимание основного содержания речевых отрезков (диалогической и монологической речи), произносимых в беглом темпе речи, приближенном к темпу речи носителя языка по бытовой и страноведческой тематике;

2. Говорение • умение начинать и поддерживать беседу на бытовые темы; • умение начинать и поддерживать беседу на страноведческие темы; • умение обсудить текущие социальные события; • владение произношением и ритмом речи, приближенными к произношению и ритму речи носителя языка;

3. Чтение: • умение понять содержание письменных сообщений в деталях; • умение понять основное содержание объявлений различного характера (найм жилья, вакансии, конкурсы и т.д.); • умение бегло прочитать необходимые для учебы (работы) источники;

4. Письмо: • умение передать услышанную информацию в деталях;

Б1.Б.29 ПОЛИФОНИЯ

Цель дисциплины (модуля): историко-теоретическое изучение полифонии как универсальной системы музыкального мышления.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

обязательная дисциплина базовой части учебного плана. Связана с дисциплинами «История музыки», «Гармония» и «Музыкальная форма».

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- готовность к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры искусства, знание нормативных правовых актов и применение менеджерских навыков при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Ранние формы многоголосия и полифония строгого письма.

Раздел 2. История полифонии средневековья и Возрождения.

Раздел 3. Полифония строгого письма: теория и практика.

Раздел 4. Жанры и формы полифонической музыки эпохи Возрождения.

Раздел 5. Теория и практика полифонии свободного письма.

Раздел 6. История полифонии свободного письма.

Раздел 7. Полифония в музыке XX века.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ))

Б1.В.ОД.1 ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

Цель дисциплины (модуля): формирование базовой грамотности студентов в области современных музыкальных компьютерных технологий, освоение теоретических и практических знаний в области звукорежиссуры, аранжировки и монтажа, изучение и практическая работа с сегментами звукового оборудования студий и концертных залов.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13).

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Элементарная теория звука.

Физика звуковой волны. Звук и формы его представления. Цифровые аудио-сигналы. Звуковые информационные технологии. Спектр звука. Основы психоакустики.

Раздел 2. Технологии звукорежиссуры.

Выразительные средства звукозаписи. Технологии звукоусиления. Приемы работы с микшерным пультом, микрофонами, процессорами эффектов. Оценка осуществляемой работы (музыкальный баланс, тембры, пространственное впечатление, качество музыкального исполнения, технические помехи). Основы музыкальной акустики.

Художественные особенности записи музыки различных жанров (стилей и эпох).

Б1.В.ОД.2 ОСНОВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов комплекса знаний: – на основе изучения теоретических положений и осмысления в исторической перспективе содержательных аспектов европейской и отечественной музыки; - научных сведений в области семантики музыкального языка в контексте специфической логики отношений знаковых элементов музыкальной речи; - в области прочтения и расшифровки смысловых структур музыкального текста; - на основе умения анализировать музыкально-языковые явления самого широкого профиля.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте (ОПК-3);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);

Основное содержание:

Раздел 1. Основные понятия теории музыкального содержания.

Тема 1.1. Введение. Содержание и смысл музыкального произведения. Музыкальная семантика. Интерпретация музыкального содержания. Специфичность содержания музыкального произведения. Музыка – искусство, не поддающееся вербализации. Рациональное и иррациональное в музыкальном произведении. Словесные знаки, эмоциональные знаки. Образное – опыт эмоционального переживания. А. Михайлов: «Музыка с отпавшим словом». Звукоинтонационное проявление мысли автора в музыкальном произведении. Экспликация (толкование, разъяснение) мысли композитора через систему выразительных средств музыкального искусства. Семиотика – наука о знаках и знаковых системах. Семиотика, лингвистика, культурология и музыкальное искусство. Семантическое – понятийно-смысловое истолкование музыкальной образности. Музыкальная семантика - область значений, формирующихся на основе механизмов, близких тем, что свойственно знаковым системам. Семиотические подходы в отечественном музыковедении: труды Б. Асафьева, М. Арановского, В. Бобровского, Л. Казанцевой, Л. Мазеля, В. Медушевского, И. Спорыхиной, В. Холоповой, Л. Шаймухаметовой и других. Интерпретация и исполнение музыкального произведения. Исполнительская интерпретация музыкального произведения. Прочтение и расшифровка музыкального текста: анализ образного содержания, авторского замысла, расшифровка этимологии музыкальных значений на основе положений музыкальной семантики. Интерпретация – творческая конкретизация знаков, лексем в тексте музыкального произведения.

Тема 1.2. Музыка как язык. Знак и символ в музыке. Музыкальная речь. Мышление, язык, речь. Музыка и взаимоотношения людей. Эмоциональное начало и процесс познания человеком мира. Художественная коммуникация. Художественные языки и язык музыки. Ассоциативный спектр значений музыки. Взаимосвязь личностного и внеличного опыта с художественными (вербальным и авербальным) языками. Освоение композиторским сознанием интонационных комплексов эпох (прошлой и настоящей). Звуковой материал музыки и «грамматика» музыкального языка. Бесспорная склонность композитора к звукоинтонационному отражению объективной реальности, субъективных мыслей и чувств. Знаки – элементы системы выразительных средств, смысл в контексте различных параметров. Икон, индекс, символ в концепции Чарльза Пирса. Икон - подобие означаемого и означающего (зрительный ряд). Индекс – смежность означаемого и означающего. Символ – условный знак, знак по договоренности. Эстетико-космологические представления о музыке

как «звучащем числе». Семиотическая триада в теории музыкального содержания. Интерпретация пирсовской теории в музыкальном искусстве Я. Йиранеком, Ю. Бычковым. Интерпретация знаков в теории музыкального содержания В.Н. Холоповой. Иконический знак в музыке как главный и обязательный. Музыкальные эмоции – знак эмоций, переживаемых человеком. Индекс и символ как необязательные, но широко развитые и необходимые знаки для музыкального искусства. Знаки-индексы в музыке (движение волн, ручья, полет шмеля и т.д.). Разветвленность знаков-символов в музыке. Типология музыкальных символов В.Н. Холоповой. Звучание и смысл. Интонационно-образная основа музыкального произведения и «музыкальный словарь эпохи» (Б. Асафьев). Структурно-семантические единицы – музыкальные лексемы, их подчиненность историческому и стилевому контексту. Знак-лексема (интонаема, аккорд, ритмоформула, инторитм, кластер, сонор и др.). Понятие генеральной интонации в концепции В. Медушевского.

Тема 1.3. Музыкальный текст. Структурные уровни музыкального текста. Текст и музыкальный язык. Художественное произведение и текст. Текст, его функция инварианта по отношению к исполнительской реализации. М. Бахтин: «За каждым текстом стоит система языка». Музыкальное произведение и текст музыкального произведения. Разные способы бытия одного и того же артефакта: то, что уже есть (произведение), то, что еще есть (текст). Музыкальный текст – звуковая последовательность, которая интерпретируется субъектом. Музыкальный текст – структура, построенная по нормам исторической разновидности музыкального языка. Аксиоматический уровень музыкальной структуры, звуковая комбинаторика. Грамматическая функция, грамматическое значение звука – языковой уровень. Коммуникативные функции музыкального языка. Музыкальная грамматика и музыкальный синтаксис. Музыкальный язык – язык без знаков. Абстракции в музыкальном языке, содержащие определенные потенции. Предметно-понятийная немота музыки. Контекст музыкального произведения. Точка зрения на события, которые совершаются в музыкальном тексте. Контекст – система отношений, определяющая поведение элемента в музыкальном тексте. Музыкальный язык – система абстрактных возможностей, музыкальный текст – система их конкретных реализаций.

Тема 1.4. Семантика в системе музыкальных средств выразительности. Семантика жанра. Семантические свойства тональностей. Два рода общей для европейской академической музыкальной традиции семантики. Семантика интрамузыкальная (область «чисто музыкальных» элементов звучания) и экстрамузыкальная (внемузыкальные причины произведения, социокультурный контекст). Значение конфликта для передачи смысла в музыкальном произведении. Трагический, драматический, комический конфликт. Воплощение конфликта в музыке и музыкальная форма. Использование мотивных связей, музыкальных анограмм, монограмм, цитат. Традиции воплощения эмоциональных образов добра и зла в музыке романтиков и композиторов XX века. Семантическое значение фактурных типов (хорал, гетерофонность, подголосочность и др.). Закрепленное значение ритмоформул. Семантика тембровых и теситурных особенностей музыкального произведения. Заголовок, посвящение, «внутриречевые ремарки». Жанр – источник номер один в формировании музыкальной семантики. Смысловое значение речевых и двигательных жанров. Семантика тональностей в системе выразительных средств (до-мажор, ре-мажор, си-минор и др.). Музыкальный текст как репрезентант культурно-исторического стиля (стиля эпохи), в рамках которого он возник.

Тема 1.5. Музыкальная лексика. Интонационная лексика в музыкальных темах. Художественные возможности интонационных формул. Музыкальный язык и музыкальная речь. Музыкальные лексемы – «музыкальные слова». Музыкально-речевая лексема – относительно краткое образование, которое входит в текст как целостное. Музыкальный мотив, модели музыкального мотива. Музыкальная интонация – сложный семантический феномен. «Интонационный фонд» культурно-исторической эпохи, «бытующие интонации» «музыкальные речения» как семантические единицы (Б. Асафьев). Древнегреческие лады, грегорианская монодия, сигнальная музыка и др. – интонационная основа европейской

музыкальной лексики. Их первоначальное внемузыкальное значение. Мигрирующие интонационные формулы: устойчивые лексемы, тесно связанные с их семантическим потенциалом. Сознательно устанавливаемая символика в риторических фигурах. Понятие большого Текста музыкального произведения (Метатекст). Структура Метатекста: текст, контекст, лексема, лексика, лексическая парадигма, лексическая парадигматика, метатекст.

Раздел 2. Семантическое содержание в музыкальных произведениях Нового времени

Тема 2.1. Содержание музыкальных произведений эпохи барокко. Символика музыки И.С. Баха. Барокко – стиль в искусстве (начало XVII- середина XVIIIвв.). Переосмысление природы музыки - для воплощения впечатлений и ощущений. Стиль «выразительный», стиль «изобразительный», стиль «взволнованный». Публичные концерты: стремление удивить слушателя оригинальностью идей, образов, техникой их воплощения. Цель музыки – доставлять наслаждение и возбуждать разнообразные аффекты. Музыкальные аффекты – рационально «темперированные», типологически выстроенные каноны изображения чувств (А. Кудряшов). Зримость и символичность в барочном музыкальном мышлении. Музыкальная символика в композиторской практике. Влияние риторики (классического ораторского искусства) на формирование музыкально-риторических фигур. Музыкально-риторические фигуры (гармонический или мелодический оборот): риторические индексы (изображение) и риторические иконы (выражение). Лексически-интонационный «фундамент» жанров барокко (мессы, пассионы, хоралы), фигуры-«спутники» в творчестве И.С. Баха. Цитаты, обороты из протестантских хоралов в инструментальной музыке композитора, религиозно-смысловая «тайнопись», религиозные сюжеты в его клавирных произведениях. Трактовка смысла баховских произведений (идеи Б. Яворского, А. Швейцера, В. Носиной).

Тема 2.2. Идеи и образы в произведениях композиторов-классицистов. Музыкальная классика и античность. Классицизм – стиль в искусстве (с 30-х годов XVIIIв.). Идеи порядка и симметрии, связь с высокой классикой Древней Греции, подражание античным образцам в сюжетах и образах. Главенство рационального, секуляризация музыки и стремление воплощать в музыке чувства, внушать мысли. Переосмысление взаимосвязей музыки с риторикой: музыка как взволнованная речь (Klangrede – «звукоречь»). Преобразование первичных значений музыкально-риторических фигур барокко. Риторически обусловленный распорядок музыкальной композиции (вступление, сообщение, собственно изложение или цель звуковой речи и т.д.). Взаимодействие логико-диалектического трехзвенного ядра риторической диспозиции с семантикой четырехкомпонентности. «Четверичный» инвариант, четырехгранная «модель мира», четырехчастный сонатно-симфонический цикл как воплощение идеи о естественном и совершенном Человеке. Контраст протяженности и динамичности, вопросо-ответная структура мелодики. Формирование музыкальной лексики классицистов на основе пафоса возвышенной музыкальной мысли (высший Разум, величественная Идея). Человеческая речь как источник формирования семантических интонаций (приказ, предостережение, просьба, перечисление и др.). Семантика «этикетных формул» - отражение реверансов, шагов, поворотов, прыжков в музыкальных лексемах. Интонационная лексика образов пасторали, имитация звучаний бытовых музыкальных инструментов (знак свирели, волынки, шарманки, фанфар и т.д.).

Тема 2.3. Содержательно-тематические особенности романтической музыки. Музыкальное и литературно-поэтическое в XIX веке. Романтизм – стиль в искусстве XIX века. Свобода от рационально-научных разработанных правил, постоянная изменчивость, «без-брежность» фантастического. Ориентированность на «чудесное» и «неповторимое» как норму, отражение непредсказуемой жизни человеческой души. Идея воплощения в искусстве душевно-правдивых, непосредственных отношений человека и действительности. Принципиальная антириторичность. Ориентация на модели литературно-поэтического творчества. Общее изменение образа и семантики формы в музыке. Ассиметричность как претворение естественно-жизненной закономерности. Господство двух романтических тем:

Любовь и Смерть. Романная логика повествования и ее отражение в симфонических концепциях. Дialeктичность функций музыкального языка: ничего не означать («чистая, абсолютная музыка») и означать любые сюжетные немusикальские реальности (программная музыка). Моделирование композиторами-романтиками в своей музыкальной лексике отдельных элементов из музыкального словаря представителей стилей барокко и классицизм (Шуберт, Брамс, Малер и др.). Сложные процессы тематических пресуществлений. Использование гротескно перевернутой, демонической, дьявольской образности (сочинения Шумана, Листа, Берлиоза и др.). Трансформация классических интоном (замена кварто-квинтовых ходов на тритоновые и т.п.). Использование музыкальных лексем для формирования трагической образной сферы («вихри души», «предсмертное оцепенение», «вой ветра над могилой» и т.д.).

Тема 2.4. Смысл и значение в русской музыке. Богатая символика народно-певческого исполнительства. Связь русского песенного фольклора с ритуалом. Жанровые клише, «напевы-формулы» в народно-песенном творчестве. Мажорный лад как знак беды в рекрутских плачах. Перерастание тоскливого состояния в безудержное веселье – «заплясывание» горя. Скандирование, глиссандирование, всхлипы, фальцет, гукание – особые темброинтонации в обряде. Темподинамические исполнительские приемы в песенном фольклоре. Церковное певческое искусство и знаменные азбуки. Нотационное и словесное толкование знамен, иллюстративное толкование невм. Трактовка певческого значения невм, характеристика выразительных возможностей знамени, определение характера его исполнения. Дополнение знаками-символами знаменной нотации смысловой организации богослужебного текста. Сочетание традиций народного творчества и церковно-певческого искусства в русском колокольном звоне. Семантическая природа русского колокольного звона. Колокол как «глас Божий», как «звучащая икона». Смысловое значение тембра колокола, «колокольной гармонии», темпа и ритма колокольного звона. Интерпретация знаков русского песенного фольклора в творчестве М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, Г. Свиридова. Преломление семантики русского колокольного звона в произведениях С. Рахманинова. Близость Шестой симфонии П. Чайковского роману Л. Толстого «Анна Каренина».

Тема 2.5. Обновление музыкального языка в XX веке. Антисемантические процессы в музыкальных произведениях первой половины XX века. Мозаичность культуры XX века. Модернизм и неоклассика как заглавные ориентиры столетия. Многообразие техник музыкальной композиции в XX веке. Сознательное воплощение «знаков хаоса» (атональность, сонористика, алеаторика и т.п.). Серийность, сериальность, неомодалность и «знаки космоса». Числовые закономерности, математическая организация музыкального материала (пристрастие отдельных композиторов к нескольким числам). Разрушение распевно-кантиленного тематизма, эмансипация диссонанса. Явление «музыкального шума»: гул толпы, образы города, рокот промышленных предприятий и т.п. Создание нового языка музыкальных лексем. Символическая семантика знаков отраженного стиля (Гайдн-Прокофьев, Чайковский-Стравинский, Бах-Шостакович). Урбанистические произведения А. Онеггера, С. Прокофьева, А. Мосолова, Э. Вареза и др. Метод «комментирования одного произведения другим» в творчестве И. Стравинского. Исповедальность и автобиографичность музыки Д. Шостаковича. Семантическая трактовка модели, своеобразная «миграция» смысла в его инструментальных произведениях. Этически возвышенные «знаки Бетховена» в поздних сочинениях Шостаковича.

Тема 2.6. Полистилистика и символика в содержании музыкальных произведений композиторов второй половины XX века. Возрождение старинных форм и жанров, работа по моделям эпохальных и индивидуальных стилей, обращение к «чужому слову». Полистилистика как родовой признак музыкального искусства. Полистилистика как техника композиции, оперирующая намеренно контрастными стилями. Цитата и аллюзия как главные полистилистические приемы. Функции монограмм в произведениях Д. Шостаковича, К. Пендерецкого, А. Пярта, А. Шнитке, Э. Денисова и др. Теория анаграмм в

творчестве Л. Берио. Техника коллажа в сочинениях А. Пярта. Образ музыки прошлого (музыкальные цитаты) в произведениях А. Шнитке. Символическая трактовка традиционных музыкальных жанров Э. Денисовым. Семантическое пространство музыки Г. Уствольской.

Б1.В.ОД.3 ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО

Цель дисциплины (модуля): организация, формирование и развитие профессионального музыкального слуха и музыкального мышления средствами хоровой звучности путем:

совершенствования навыков точного и выразительного интонирования на основе удерживания музыкального строя и предслышания;

активизации самостоятельной интонационно-ритмической слуховой работы с опорой на слуховые представления, ощущения и переживания; развития тембрового слышания;

овладения полифоническим совмещением различных пластов слуховой, аналитической и исполнительской работы; развития музыкальной памяти; развития творческих навыков.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);

- готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7)

- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8).

Основное содержание:

Раздел 1. Сольфеджирование. Одноголосие. Пение с названием нот и с текстом мелодий с хроматизмами, отклонениями и модуляциями в родственные и отдаленные тональности в форме периода и простой двух-трехчастной форме в скрипичном, басовом ключах, ключах до, в простых и сложных размерах, с достаточно развитой ритмикой: триоли, квинтоли, синкопы, пунктир, обращенный пунктир, дробление сильной доли и т.д. Транспонирование ранее выученных мелодий наизусть и с листа. Многоголосие. Пение двухголосных, трехголосных и четырехголосных примеров, содержащих отклонения и модуляции, в простых и сложных размерах, с достаточно развитой ритмикой гомофонно-гармонического и развитого полифонического склада. Пение с аккомпанементом. Пение с собственным аккомпанементом песен и романсов русских и зарубежных композиторов.

Раздел 2. Интонируемые упражнения. Пение мажорных и минорных гамм: натуральных, гармонических, мелодических, дважды гармонических, с альтерацией неустойчивых ступеней, хроматических, ладов народной музыки в заданных ритмах и темпах в тональностях до пяти знаков в ключе. Пение альтерированных, хроматических и характерных гармонических интервалов с разрешением во все возможные тональности. Пение гармонических оборотов со специфической аккордикой мажоро-минора. Пение в разных мелодических положениях и расположениях гармонических последовательностей, модулирующих в тональности второй, третьей степени родства с отклонениями в родственные тональности, с альтерацией аккордов субдоминантовой и доминантовой групп, с аккордикой мажоро-минора в тональностях до пяти знаков в ключе. Пение от заданного звука основного вида и обращений всех структурных типов септаккордов: малого мажорного, малого минорного, малого с уменьшенной квинтой; основного вида септаккордов: уменьшенного, большого мажорного, большого минорного, большого увеличенного, большого уменьшенного. Пение комбинированных цепочек, включающих различные элементы музыкального языка: тетра хорды различных ладов, простые интервалы, составные интервалы, характерные интервалы, аккорды трехзвучной структуры, аккорды

четырёхзвучной структуры в тональностях до пяти знаков в ключе и вне лада, в том числе и в ритмическом оформлении.

Раздел 3. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности интервалов простых, составных, неустойчивых с разрешением (гармонических, альтерированных, хроматических). Определение в тональности и вне тональности аккордов трёхзвучной структуры (трёзвучия, сектаккорды, квартсектаккорды), аккордов четырёхзвучной структуры (малые септаккорды и их обращения, большие септаккорды и их обращения). Определение конструктивных гармонических оборотов и фрагментов музыкальных произведений со специфической аккордикой мажоро-минора. Определение четырёхголосных гармонических последовательностей, модулирующих в тональности второй, третьей степени родства, включающих отклонения в родственные тональности, альтерацию аккордов субдоминантовой и доминантовой групп, аккордику мажоро-минора. Определение ладотональной организации мелодий, включая разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический, дважды гармонический, альтерированный, хроматический), семиступенные лады народной музыки.

Раздел 4. Музыкальный диктант. Запись одноголосных мелодий, содержащих модуляции и отклонения в тональности первой и второй степени родства (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись двухголосных диктантов полифонического склада (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись трёхголосных диктантов с относительной самостоятельностью голосов (в инструментальном и хоровом изложении). Запись четырёхголосных диктантов, включая фактурные, с ритмической и мелодической самостоятельностью отдельных голосов (в инструментальном и хоровом изложении). Запись одноголосных мелодий, содержащих модуляции и отклонения в тональности первой и второй степени родства (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись двухголосных диктантов полифонического склада (в инструментальном и вокально-хоровом изложении). Запись трёхголосных диктантов с относительной самостоятельностью голосов (в инструментальном и хоровом изложении). Запись четырёхголосных диктантов, включая фактурные, с ритмической и мелодической самостоятельностью отдельных голосов (в инструментальном и хоровом изложении).

Раздел 5. Чтение с листа. Сольфеджирование и пение с текстом одноголосных и многоголосных фрагментов хоровых и вокальных произведений зарубежных и русских композиторов от эпохи Возрождения до наших дней. Сольфеджирование и пение с текстом без предварительной подготовки одноголосных и многоголосных фрагментов хоровых и вокальных произведений зарубежных, русских и отечественных композиторов от эпохи Возрождения до наших дней.

Б1.В.ОД.4 РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ

Цель дисциплины: практическое усвоение навыков целостного, художественного исполнения камерного или оперного произведения (арий, сцен, актов) в концертном варианте (пение с фортепиано).

Основные задачи курса:

- освоение концертно-камерного и оперного репертуара различных стилей и форм, необходимых для дальнейшей практической работы;
- изучение произведения целиком (включая фортепианную и вокальную партии);
- донесение до слушателя образного строя музыкального произведения, в соответствии с авторским замыслом.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его

оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);

Основное содержание:

Освоение концертно-камерного и оперного репертуара различных стилей и форм: - проигрывание концертмейстером произведения целиком, сочетая фортепианную и вокальную партии одновременно;

- совместный этап работы - исполнение произведения вокалистом вместе с концертмейстером (обращается внимание на характер и образный строй вступления к произведению (арии, романсу, песне), при этом вокалист должен внимательно слушать и знать, когда начинается вокальная партия, для этого певцу необходимо мысленно считать в едином темпе с концертмейстером);

- создание художественного образа произведения, который основывается на глубоком анализе основных элементов музыкальной фактуры: метро

- ритма, мотивного строения мелодии, структуры фраз, гармонической линии, формы. Важным моментом в исполнении произведения являются окончания фраз и паузы, т.е. когда вокалист берет дыхание или не поет, а звучит только фортепианная партия. Также в ансамблевом исполнении большое значение имеют агогические элементы: ферматы, замедления и ускорения темпов, динамические оттенки, смысловые акценты, оформление кульминации.

В результате индивидуальной работы с концертмейстером над программами студентов формируется исполнительская концепция произведения, которая опирается на жанровые, стилистические его особенности.

Б1.В.ОД.5 ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Цель дисциплины (модуля):

Цель освоения дисциплины «Основы актерского мастерства» направлена на формирование знаний, умений и навыков в области теории и практики современной театральной школы и традиций исполнительского искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);
- способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-12).

Основное содержание:

Введение. Значение театрального искусства в жизни общества Основные принципы музыкального театра. Его отличия от театра драматического. Роль и значение актера-певца в музыкальном театре. Тема 1. Свобода мышц. Природа творческого мастерства. Требования к физическому аппарату актера. Зажим мышц, ненужное напряжение в сценических условиях - одно из серьезных препятствий для подготовки актерского организма к действию. Упражнения для освобождения мышц. Тема 2. Сценическое внимание. Выработка стойкого сценического внимания - внимания произвольного, которое должно быть в зависимости от воли актера, так как внимание нужно актеру на протяжении всего времени, когда он на сцене. Тема 3. Эмоциональная память. Развитие эмоциональной памяти - средства особенно ярко и живо воспроизводить те или иные пережитые чувства и все то, что с ними связано. Эмоциональная память как средство поэтизировать пережитое. Тема 4. Общение. Работа по развитию органического, непрерывного процесса общения. Работа над психологическим состоянием студента, которое складывается из отдачи и восприятия, внимания, мыслей,

чувств, возникающих в процессе работы с партнером, предметами, внешним миром. Тема 5. Воображение. Особенности творческой деятельности актера на сцене и роль воображения в работе актера. Задачи актера по развитию воображения. Видение внутреннего зрения («кинолента видений») как цель работы актера по развитию своего воображения. Тема 6. Сценическая наивность. Выработка сценической наивности - свойства непосредственно, без рассуждений воспринимать предлагаемые обстоятельства и жить ими. Разница между сценической наивностью и рассудочностью, самоконтролем. Тема 7. Память физических действий. Память физических действий - один из приоритетных разделов системы Станиславского, роль памяти физических действий в работе актера на сцене. Задачи студентов в работе над памятью физических действий. Тема 8. Публичное одиночество. Публичное одиночество - огромное сосредоточение актера (студента) в предлагаемых обстоятельствах в процессе действия. Требования к исполнителю. Тема 9. Характерность. Образ как комплекс определенных поступков - влияние образа действий данного лица на актерскую внешнюю характерность. Пути поиска внутренней характерности, роль упражнений в поисках внутренней характерности образа. Тема 10. Чувство правды. Логика и последовательность. Тема 11. Действие. Магическое «Если бы». Действие - один из основных элементов актерской техники. Требования к действиям актера на сцене. Роль так называемого «если бы» в творчестве актера, в развитии воображения. Тема 12. Темпо-ритм. Разница между темпом и ритмом. Ритм внешний (физический) и внутренний (психологический). Роль работы через этюды для выработки умения существовать в определенном сценическом ритме. Тема 13. Мизансцена. Упражнения для нахождения мизансцены студентом в зависимости от задачи, выполняемого действия, настроения и переживания. Мизансцена как средство для передачи нашего внутреннего переживания, требования к игре мизансцены. Тема 14. Сверхзадача. Тема 15. Сквозное действие. Важнейшая роль сверхзадачи и сквозного действия в поиске актером пути своей роли во время спектакля (не по маленьким задачам, действиям, а по большим эпизодам и крупным действиям).

Б1.В.ОД.6 ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

Формируемые компетенции:

- способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- способность изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20);

Б1.В.ОД.7 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель дисциплины (модуля): формирование у студента способности и готовности к эффективной иноязычной коммуникации.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8).

Основное содержание: Итальянский язык. Тема 1. Учеба в консерватории. Представление. Знакомство. Учеба. Фонетика: Открытые и закрытые звуки (o, e).Альвеолярные звуки (č,ğ). Велярные звуки(k, g). Согласные (d,f,k,l,m,n,p,r,s). Правила чтения. Лексика: Описание людей, профессий в сфере музыкального искусства . Певческие голоса. Вокальная терминология по теме. Грамматика: Артикль (неопределенный, определенный). Личные местоимения. Указательное местоимение. Существительное род и число. Правильные глаголы I группы. Неправильный глагол andare. Вспомогательные

глаголы avere, essere.Вопросительные слова. Профессионально ориентированная тема 1. Миланская консерватория. Представление. Знакомство. Учеба. Профессионально-ориентированная тема 2. Мир профессий. Специальности в сфере музыкального и вокального искусства. Навыки и умения. Функциональные обязанности. Тема 3.Любовь и эмоции. Любовь. Ненависть. Страдание. Смерть. Фонетика: аффрикаты (ts, dz). Дифтонги. Трифтонги. Лексика : описательные прилагательные, глаголы , выражающие чувства и эмоции. Вокальная и музыкальная терминология. Грамматика : Прямое и косвенное дополнение. Таблица сводных времен итальянского языка. Причастие. Деепричастие. Французский язык. Тема 4. Учеба в музыкальной академии. Представление. Знакомство. Учеба. Фонетика: Открытые и закрытые звуки Правила чтения. Лексика: Описание людей, профессий в сфере музыкальной искусства . Певческие голоса. Вокальная терминология по теме. Грамматика: Артикль (неопределенный, определенный). Личные местоимения. Указательное местоимение. Существительное род и число. Правильные глаголы I группы. Неправильный глагол aller. Вспомогательные глаголы avoir, être .Вопросительные слова. Профессиональ-ориентированная тема 4 . Учеба в парижской консерватории. Представление. Знакомство.Учеба. Схема консерватории. Музыкальные коллективы. Певческие голоса. Тема 5. Моя семья. Члены семьи. Занятия. Увлечения. Музыкальные инструменты. Фонетика: Дифтонги. Трифтонги. Лексика: Описание членов семьи. Занятия. Увлечения. Профессии в сфере музыкального искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальная терминология по теме. Грамматика : Описание членов семьи. Занятия. Увлечения. Профессии в сфере музыкального искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальная терминология по теме. Профессионально ориентированная тем 5. Мир профессий. Специальности в сфере музыкального и вокального искусства. Навыки и умения. Функциональные обязанности. Тема 6. Любовь и эмоции. Любовь, радость, страдание, ненависть, смерть. Фонетика: Носовые звуки. Лексика: описательные прилагательные, глаголы, выражающие чувства и эмоции. Вокальная и музыкальная терминология. Грамматика: Прямое и косвенное дополнение. Таблица сводных времен итальянского языка. Причастие. Деепричастие.

Б1.В.ОД.8 ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ

Формируемые компетенции:

- способность использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);
- готовность к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21).

Б1.В.ОД.9 ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Цель дисциплины (модуля): формирование музыкально-эстетического сознания, расширение исполнительского и общекультурного кругозора будущих руководителей хоровых коллективов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
- способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16);

Основное содержание:

Раздел 1. Работа на развитии ансамблевого слуха. Освоение репертуара с несложной фактурой гармонического склада. (Дуэты, трио для однородных голосов; дуэты, трио в форме канона). Раздел 2. Совершенствование ансамблевой техники и исполнительского мастерства. Работа по достижению тембрального слияния. Освоение репертуара развитой фактуры, усложненного гармонического плана. (Ансамбль без сопровождения; ансамбль, содержащий интонационные, гармонические и метроритмические трудности).

Б1.В.ОД.10 СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Цель дисциплины: является выработка профессионального владения голосовым аппаратом, с осознанием специфики сольного исполнительства как вида творческой деятельности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- способность исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15);
- способность использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);

Основное

содержание:

I курс. Студенты 1 курса должны овладеть необходимыми навыками для исполнения учебного репертуара, состоящего из несложных в техническом и художественном отношении вокализов и художественных произведений с текстом (русских и зарубежных авторов). На первом курсе студенты продолжают вырабатывать:

- чистоту интонации;
- правильную певческую позицию;
- более совершенное владение певческим дыханием;
- основы кантиленного звучания;
- вокально-технические приемы с использованием разнообразных вокальных штрихов.

Исполнение студента по окончании первого курса должны отличать:

- округлый, чистый, ровно льющийся звук с естественным мягким и нефорсированным звучанием микста;
- собранный, точно сфокусированный звук голоса в пределах используемого диапазона.

С первого же года обучения нужно вырабатывать у студентов четкое пропевание слов, следить за логическими музыкальными и словесными ударениями, за певческим формированием слов без особого редуцирования предударных звуков.

В этот период начинается работа над достижением однородного звучания голоса в пределах используемого диапазона.

По окончании первого курса в исполнении студентов недопустимы:

- интонационная фальшь;
- хрипота и сипота в тембре певческого голоса;
- расширенное звучание среднего участка диапазона, и, как результат этого,
- низкая певческая позиция.

За время обучения на первом курсе университета студенты должны изучить не менее 8 вокализов, 4 арий, 6 романсов и 4 народных песен. В I и 2 семестрах студенты должны выступить в академических концертах.

II курс. На втором курсе педагог со студентами продолжает работу над развитием дыхания, овладением различными приемами грудного, микстового и головного резонирования, над певческим словом, четкостью произношения различных гласных и согласных звуков. Педагог продолжает кропотливую работу над расширением певческого диапазона, обращает внимание на совершенствование «округлого» звука по всему диапазону с включением приемов «прикрытых» звуков в мужских голосах. Следует придавать особое значение овладению кантиленой, речитативом, развивать гармонический слух, следить за чистотой интонации, не допускать в исполнении малейших отклонений метроритма.

Студенты обязаны знать тональность исполняемых ими произведений, динамические знаки, а также биографии композиторов и даты создания произведений. От студентов II курса при исполнении произведений вокально - педагогического материала требуется:

- более широкое владение вокальной техникой;
- полноценное звучание голоса;
- расширение диапазона как в верхнем, так и нижнем участках певческого голоса;
- умение выразительно и стилистически точно петь речитативы.

Считаются недопустимыми:

- поверхностно
- иллюстрированная трактовка произведений;
- форсированное звучание голоса, что нередко провоцирует исполнение экспрессивно-романтической музыки XIX века.

За время обучения на втором курсе студенты должны освоить не менее 8 вокализов, 5 арий, 8-10 романсов, 4 народных песен. Студенты должны выступать в академических концертах в 3 и 4 семестрах. На концертах они исполняют 2 произведения (ария русского или зарубежного композитора), романс или народная песня.

III курс. Одной из важнейших задач на третьем курсе является определение исполнительского профиля студента и неразрывно связанное с этим построение всей дальнейшей индивидуальной работы. К концу года студенты должны овладеть полным рабочим диапазоном. Мужские голоса должны в полной мере овладеть так называемым «прикрытием» верхнего участка диапазона.

Студенты концертно-камерного профиля под руководством педагога должны особое внимание уделять изучению арий из оперетт как отечественных, так и зарубежных композиторов, ансамблям из опер, оперетт, также должны культивироваться жанровые способы исполнения. В то же время поются арии из опер, популярные произведения композиторов различных эпох, романсы, песни, культовые произведения. Студенты III курса должны проявлять большую самостоятельность в выборе репертуара. За этот период должны выявиться их потенциальные возможности самостоятельной профессиональной деятельности. От них требуется не только возросший уровень вокально-технического мастерства, но и владение различными стилями вокально-педагогического репертуара. В этом году обучения, помимо освоения учебной программы, студенты начинают подготовку концертной программы государственного экзамена по сольному пению. За время обучения на третьем курсе студенты должны освоить не менее четырех развернутых вокализов, шести арий (в том числе из оперетт), десять романсов, четыре песни.

В течение учебного года студенты третьего курса должны выступать в академических концертах в 5 и 6 семестрах. На концертах они должны исполнить арию (русского или зарубежного композитора), романс или народную песню. В 6 семестре обязательно спеть арию из оперетты (русского или зарубежного композитора).

IV курс. Последний год обучения посвящен работе над дипломной программой, в которую помимо сольных произведений включается и исполнение концертно-камерного репертуара. Допускается включение в программу государственного экзамена ансамблей из репертуара последнего семестра.

В течение года студенты на академических и других концертах обязаны показывать отдельные произведения из подготовленной государственной программы, которые по решению кафедры могут быть рекомендованы для исполнения на государственном экзамене по сольному пению.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ)

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Цель дисциплины (модуля): элективных курсов по физической культуре и спорту (Прикладной физической культуры и спорту) является формирование общекультурных компетенций, связанных с поддержанием должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Элективные курсы по физической культуре и спорту относятся к базовой части учебного плана и являются самостоятельным разделом учебного плана. Указанные академические часы по элективным курсам являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Формируемые компетенции:

ОК-7 – способность использовать методы и средства физической культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Сущность физической культуры и спорта как социального института. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений.

Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных особенностей при занятиях физической культурой и спортом. Возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом, физическая активность и спортивное долголетие. Учет физиологических и гендерных особенностей организма при занятиях физической культурой и спортом.

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий.

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Содержание врачебного контроля, основные методы самоконтроля, показатели и критерии оценки. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом. Производственная

физическая культура и спорт. Производственная гимнастика. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и спорта. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры и спорта в производственном коллективе.

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Коррекция физического развития. Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

Б1.В.ДВ.1.1 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ /

Б1.В.ДВ.1.2 АНАЛИЗ ВОКАЛЬНЫХ И ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель дисциплины:

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте (ОПК-3);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- проявлять способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Основное содержание:

Раздел 1. Музыкальное произведение Методы анализа музыкального произведения. План, схема анализа музыкального произведения. Композитор, исполнитель, слушатель. Индивидуальный замысел, идея и проблема художественной целостности произведения. Соотношение формы и содержания. Общий анализ композиции. Функциональный анализ музыкального произведения. Строение музыкальной ткани. Взаимодействие средств музыки. Тематический материал и его особенности. Интонационное развитие и драматургия. Анализ музыкального произведения и исполнительская интерпретация.

Раздел 2. Анализ инструментальных произведений различных эпох и стилей Особенности барочных инструментальных жанров, форм: специфика их анализа и интерпретации. Типовые модели классических инструментальных форм. Методы анализа и особенности индивидуальных и смешанных форм в произведениях романтиков. Музыкальные формы XX века и техники композиции. Композиционное и стилевое многообразие хоровой музыки XX – начала XXI веков. Исполнительство и проблема музыкального текста в современной хоровой музыке.

Б1.В.ДВ.2.1 НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Цель дисциплины: изучение жанрового состава музыкального фольклора и особенностей строения русской народной песни; овладение методикой преподавания музыкально-поэтического фольклора.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).;
- способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8).

Основное содержание:

Раздел 1.

Введение в анализ русской народной песни.

Методологические особенности исследования народной культуры. Морфология народной художественной культуры. Фольклор – к определению понятия.

Социодинамика русского народного творчества.

Жанрово-родовая природа русского народного песенного творчества.

Мелодика русской народной песни.

Основы ритмического строения русской народной песни.

Ладовая структура русской народной песни.

Композиционная структура русской народной песни. Поэтика русской народной песни.

Специфические черты русской народной песенной поэтики. Типы русского народного многоголосия.

Раздел 2.

Жанровая классификация русского народного музыкального творчества.

История изучения русского народного музыкального творчества.

История собирания и изучения музыкального фольклора Кемеровской области.

Эпический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей.

Лирический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей

Драматический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей.

Народный календарь как своеобразное воплощение народного мировоззрения.

Определение праздников и обрядов в народной культуре. /Обзор годового круга праздников.

Теоретические исследования празднично-обрядовой культуры.

Особенности празднично-обрядовой культуры Западной Сибири. Характеристика календарных праздников (осеннее-зимних, весеннее-летних) Кемеровской области. Семейно-бытовые и обрядовые песни. Свадьба в системе празднично-обрядовой жизни. Анализ русской народной песни.

Б1.В.ДВ.2.2 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ

Цель дисциплины (модуля): изучение жанрового состава музыкального фольклора и особенностей строения русской народной песни; овладение методикой преподавания музыкально-поэтического фольклора.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8).

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в анализ русской народной песни.

Методологические особенности исследования народной культуры. Морфология народной художественной культуры. Фольклор – к определению понятия. Социодинамика русского народного творчества. Жанрово-родовая природа русского народного песенного

творчества. Мелодика русской народной песни. Основы ритмического строения русской народной песни. Ладовая структура русской народной песни. Композиционная структура русской народной песни. Поэтика русской народной песни. Специфические черты русской народной песенной поэтики. Типы русского народного многоголосия.

Раздел 2. Жанровая классификация русского народного музыкального творчества.

История изучения русского народного музыкального творчества. История собирания и изучения музыкального фольклора Кемеровской области. Эпический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Лирический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Драматический род русского народного творчества. Характеристика жанров и жанровых разновидностей. Народный календарь как своеобразное воплощение народного мировоззрения. Определение праздников и обрядов в народной культуре. Обзор годового круга праздников. Теоретические исследования празднично-обрядовой культуры. Особенности празднично-обрядовой культуры Западной Сибири. Характеристика календарных праздников (осенне-зимних, весенне-летних) Кемеровской области. Семейно-бытовые и обрядовые песни. Свадьба в системе празднично-обрядовой жизни. Анализ русской народной песни

Б1.В.ДВ.3.1 СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ/ Б1.В.ДВ.3.2 РЕЧЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Цель дисциплины (модуля).

Целью освоения дисциплины (модуля) является овладеть основами риторики.

Задачи курса: - повысить общую речевую культуру; - сформировать сознательное отношение к языку и собственной речи; - выработать риторические умения и навыки, необходимые в различных ситуациях профессионального общения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1).

Основное содержание:

Раздел I. Техника речи.

Тема 1.1. Внешняя техника речевого действия. Речь в жизни и в условиях устного выступления. Техника звучащего слова как средство речевого действия. Значение произношения, интонирования, тембирования для организации восприятия речи, ее осмысления и воздействия. Координационная деятельность 3-х систем голосо-речевого аппарата. Игра как основа опосредованного воспитания речевой техники.

Тема 1.2. Фонационное дыхание и его особенности. Понятия «физиологическое» и «речевое» дыхание. Качества фонационного дыхания, обеспечивающие профессиональное звучание речи: глубина, высота, частота, близость. Виды выдыхания, обусловленные различными характерами речи. Навыки «переключения» дыхания и их роль в речевом действии.

Тема 1.3. Голос и его свойства. Голос и его роль в словесном действии. Основные свойства голоса: тембр, сила, высота, диапазон. Атака звука в развитии голоса. Опора звука – основа силы, полетности и благозвучия голоса. Резонаторные и мышечные ощущения при нахождении центра голоса и формировании мягкой атаки. Профессиональные качества голоса и их воспитание.

Тема 1.4. Дикция в речевом действии. Артикуляция и дикция. Характерные группы речевых отклонений в бытовой речи. Гласные в мелодике речи. Смыслоразличительная функция согласных звуков. Согласные в изолированном виде, в звукосочетаниях, словах, фразах. Взаимосвязь дикции с интонационными особенностями речи. Понятие «сценическая скороговорка». Целевые установки в работе над скороговорками. Специальные тренировочные тексты в дикционном тренинге с «пучками согласных», с фразами, составленными из односложных слов с взрывными согласными.

Тема 1.5. Речевой слух в развитии интонационной выразительности речи оратора. Понятие «речевой профессиональный слух». Слух как главный «контролер» за качеством звучания речи. Компоненты речевого слуха (фонематический, физический, звуковысотный, темпоритмический, диагностический, эмоциональный) и их роль в воспитании чувства слова, развитии интонационного богатства, создании благозвучия, экспрессивности речи. Приемы развития компонентов речевого слуха и выразительности речи.

Тема 1.6. Основные закономерности устной речи. Понятия «предложение» и «фраза». Типичные недостатки в устной речи, затрудняющие восприятие смысла высказывания (произвольность пауз, отсутствие интонационной связи между отдельными частями фразы, многоударность и другие). Органическая связь логической и эмоциональной выразительности речи. Закономерности устной речи: расстановка пауз, выделение ударных слов во фразе, мелодика устной речи, логическая перспектива фразы, абзаца и всего текста. Виды пауз и их назначения. Тактовое и логическое ударения, способы выделения ударных слов. Прием «актуальное членение предложения» для определения нового понятия в тексте. Мелодика русской речи и интонирование знаков препинания.

Раздел II. Искусство оратора

Тема 2.1. Ораторская речь как процесс и основные требования к ее форме. Понятия «оратор», «ораторское искусство». Требования, предъявляемые к оратору. Индивидуальность оратора, внушающая доверие аудитории. Отношение как выражение мировоззрения, убеждения личности оратора. Речевые умения и навыки оратора. Изобразительно-выразительные средства в речи оратора.

Тема 2.2. Публичное выступление как свободное и выразительное словодействие. Богатство речи оратора; пополнение словарного запаса. Изобразительно-выразительные средства как усиление эмоциональной выразительности речи. Стилистические фигуры: инверсия, градация, парцелляция, анафора, риторический вопрос. Тропы: сравнение, эпитет, гипербола, аллегория, метафора. Подготовительный этап работы над публичным выступлением. Самоанализ выступления.

Тема 2.3. Риторические умения и навыки оратора. Умения оратора как способность сознательно и эффективно выполнять какие-либо действия на основе усвоенных знаний и опыта. Навыки выступающего публично как усвоенные сложные действия, выполняемые без особого напряжения памяти, воли, внимания. Видения и их роль в развитии навыка образного мышления. Подтекст – выражение мировоззрения, убеждения и отношения говорящего. Видения и подтекст как необходимые условия рождения эмоциональной, выразительной речи.

Тема 2.4. Параязык как выразительное средство неречевого общения. Параязык как совокупность неречевых средств, используемых в общении. Роль позы и позной активности в речевом действии. Жесты, их разновидности и особенности. Координация речи и движения. Мимика – главный показатель чувств говорящего. Ошибки в использовании неречевых средств общения. Интонация как выразитель действия и отношения говорящего. Компоненты интонации как индивидуальные выразительные средства речи.

Тема 2.5. Стихотворная речь и ее роль в эмоциональном воздействии на слушателей. Стихотворная речь и ее особенности. Этапы работы над стихотворным текстом. Стихоритмический анализ и его роль в постижении авторского замысла. Единство формы и содержания как условие сохранения художественной целостности произведения. Основные типы стихотворных интонаций. Звукопись, инверсия как выразительные средства стихотворного произведения.

Тема 2.6. Особенности работы над поэтическим материалом. Системы русского стихосложения. Основы силлабо-тонической системы стихосложения: пять метров силлабо-тонической системы. Двусложные, трехсложные стопы. Системы русского стихосложения. Основы силлабо-тонической системы стихосложения: пять метров силлабо-тонической системы. Стопа как важнейший компонент ритма. Рифма, клаузула, цезура, перенос, инверсия, графика стиха. Законы стихотворной речи.

Б1.В.ДВ.4.1 ВОКАЛЬНАЯ АРАНЖИРОВКА / Б1.В.ДВ.4.2 ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА

Цель дисциплины (модуля): научить студентов делать переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных составов хора. Овладение такими навыками необходимо будущему руководителю хорового коллектива в его практической работе. Оно расширяет возможности выбора хорового репертуара, пониманию специфики хорового звучания.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору.

Формируемые компетенции:

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10);

Основное содержание: 1. Общие правила переложений хоровых партитур. Для того, чтобы переложение хоровых партитур с одного состава хора для другого и при составлении их с произведений, написанных для голоса с инструментальным сопровождением, не понесло ущерб в художественной выразительности и было удобно для исполнения, рекомендуется придерживаться общих правил переложения. К правилам и способам переложения партитур нужно подходить творчески, не следуя им слепо. Нужно учитывать, что имеются такие произведения, которые невозможно переложить для иного состава без нанесения ущерба их звучанию. 2. Переложения хоровых партитур с однородного состава на однородный. При данном переложении не исключается изменение тональности с учетом тесситурных условий звучания мужского и женского хоров. Особенности записи теноровой партии в скрипичном ключе. 3. Переложения хоровых партитур с однородного состава для смешанного. Четыре способа переложения трехголосных однородных партитур для смешанного состава: удвоение всех голосов, удвоение двух нижних голосов, досочинение недостающего голоса. Возможно изменение тональности. Недопустимые перекрещивания средних голосов. Два способа переложения четырехголосных однородных партитур для смешанного состава: сохранение фактуры (интервального состава партитуры), изменение тональности, сохранение тональности, изменение фактуры. При использовании первого способа важно правильно выбрать интервал транспонирования для тесситурной выразительности звучания хоровой партии. При использовании второго способа нужно избегать движения параллельных октав и ли квинт, дополняя недостающие звуки в аккордах. 4. Переложение партитур со смешанного состава для однородного. Для переложения партитуры смешанного хора для однородного применяются те же способы, что и при переложении с однородного для смешанного. Возможны октавные перенесения басовой партии, допускается изменение вида аккорда. В данных переложениях возможно использование обоих способов в их комбинации в зависимости от требований фактуры в партитуре. Не исключается транспонирование произведения в удобную для исполнения тесситуру. 5. Переложение с уменьшением количества голосов в хоровой партитуре (облегченная редакция). Можно снимать октавные удвоения, убирать звуки, не играющие важной роли в аккордах (чаще – его квинтовый звук). Нельзя менять мелодию, по возможности нужно сохранить нижний голос. При переложении партитур полифонического склада для двух- и трехголосного однородного выявляются две основные линии, в трехголосной партии – третий голос – гармоническое сопровождение. При переложении для неполного смешанного хора следует учитывать, чтобы мужской голос был удобен для исполнения как тенору, так и басу. Между партией мужского голоса и альтом расстояние, по возможности, не должно быть больше октавы. 6. Переложение (составление) произведений, написанных для пения соло с инструментальным сопровождением. При несложной фактуре аккомпанемента он должен быть перенесен в хоровую партитуру (если требуется, с небольшими изменениями). Партитуры переложений, в которых полностью представлен материал аккомпанемента, могут исполняться без сопровождения. Типы фигураций аккомпанемента: ритмическая, гармоническая, мелодическая, смешанная. Использование в хоровой партитуре лишь тех элементов фигурации, которые вокально-технически исполнимы хором. Особое внимание в таких случаях нужно уделить подтекстовке в хоровых

партиях. Скрытые в фигурациях мелодические линии можно переносить в хоровую партитуру. При различной подготовке в хоровых партиях ударные слоги должны приходиться на сильные доли такта, построения во всех голосах заканчивать на один (или созвучный) слог, должна иметься смысловая завершенность в сокращенном тексте партии. 7. Переложение авторской песни для вокального ансамбля. Подобное переложение требует учитывать жанр песни и специфику вокального ансамбля. При выборе приемов переложения нужно учитывать возможность исполнения произведения в конкретном коллективе. 8. Работа в программе Sibelius. Набор нот в программах-редакторах. Основные функции команд нотных редакторов. Настройка интерфейса. Первичные установки, исходя из поставленной задачи. Нотный набор многоголосного произведения с последующим транспонированием на 2-3 тона.

Б1.В.ДВ.5.1 ТАНЕЦ

Цель дисциплины (модуля): развитие танцевально-пластической культуры.

Основные задачи курса заключаются в следующем:

- помочь раскрыть потенциально-выразительные возможности своего тела;
- развить и усовершенствовать их;
- помочь студенту освободиться от внутренней зажатости путем методически правильно подобранных танцевальных, силовых и ритмических упражнений;
- воспитывая танцевальную координацию на профессиональной основе, помочь студенту без особых проблем выстроить свою вокально-хоровую партию с эстетически грамотной пластикой.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-29).

Основное содержание:

Совершенствование ритмичности, выработка осанки, походки с различными заданиями, а также внимания и координация движений. Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала. Развитие правильного дыхания, совершенствование речедвигательных координаций, стилевые особенности поведения. Упражнения в равновесии, фехтование, некоторые особенности обращения с оружием разных эпох.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала Совершенствование вокально-двигательных координаций, воспитание выразительно действующей руки актера, акробатические упражнения. Сценические прыжки, падения, переноски, приемы сценической борьбы без оружия.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала.

Танец. Этап 1.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала.

Изучение основных позиций ног, движений и элементов танца

Танец. Этап 2.

Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала. Закрепление основных движений. Историко-бытовые танцы

Танец. Этап 3.

Работа над пластикой, закрепление движений и танцевальных навыков. Экзерсисы у станка, упражнения на середине зала. Танцевальные этюды.

Б1.В.ДВ.5.2 ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Цель дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы сценического движения в эстрадном вокальном номере» является формирование у студентов системных знаний в области сценического искусства и элементарных практических умений и навыков использования хореографии в учебной и практической деятельности, для создания и выражения художественного образа героя, спектакля и его пластического наполнения, а так же формирование системных знаний в области танцевального искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);

- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-29).

Основное содержание:

Экзерсис у станка. Урок классического танца состоит из четырех частей.

Первая - экзерсис, то есть изучение элементарных движений, из которых в дальнейшем слагаются сложные формы и которые помогают овладению точной техникой исполнительского мастерства. Экзерсис подразделяют у станка и на середине зала.

Для наиболее правильного усвоения упражнения изучаются вначале лицом к станку, по мере усвоения, держась одной из рук за станок. Положение у станка: лицом и в профиль, постановка корпуса и рук, баланс. Основные позиции ног классического танца I, II, III, V, IV (изучается позднее как наиболее трудная). Позиции рук: подготовительное положение, I, III, II (как наиболее трудная изучается последней). Позиции рук изучаются первоначально на середине зала при неполной выворотности ног. Demi-plie в I, II, III, V позициях (в IV позднее). Battements tendus из I позиции в сторону, вперед, назад. Battements tendus с demi plie из I позиции в сторону, вперед, назад. Passe par terre из I позиции. Музыкальный размер. 4/4 - на 2 такта, позднее на 1 такт. Понятие направлений en dehors et en dedans. Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans (по четверти круга). Battements tendus из V позиции в сторону, вперед, назад. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. I port de bras, как заключение к различным упражнениям. Battements tendus jetes с I позиции. Battements tendus jetes с V позиции. Battements tendus jetes с demi plie с I позиции и позднее с V позиции. Battements tendus jetes piques с I позиции и позднее с V. Battements tendus с нажимом (doubles teundus) с I и V позиций: а) с опусканием пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на demi plie. Положение ноги sur le cou-de-pied - основное “обхват”, условное “вперед”, условное “назад”. Battements frappees в сторону, вперед, назад (вначале изучается носком в пол, затем на 45°). Releve по I, II, V позициях с вытянутых ног и с demi plie. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Battements releve lents на 45° в сторону, вперед, назад с I и V позиций. Battements fondus в сторону, вперед, назад. Вначале изучается носком в пол, затем на 45°. Petits battements sur le cou-de-pied перенос ноги равномерный, позднее с акцентом вперед и назад. Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к станку. Grand-plie в I, II, V позициях лицом к станку, позднее IV позиция. По мере

усвоения разучивается держась одной рукой за станок. Battements retires (поднимание работающей ноги из V позиции в положение sur le cou-de-pied до колена опорной ноги и возвращение в V позицию вперед или через passe назад.). Battements releves lents на 90° в сторону, вперед, назад. Первоначально разучивается лицом к станку. Grand battements jetes с I позиции, позднее с V позиции по всем направлениям. Первоначально разучивается лицом к станку. Подготовительное упражнение для rond de jambe en l'air (сгибание и разгибание ноги, открытой в сторону на 45°). Если упражнение будет освоено, можно разучить rond de jambe en l'air лицом к станку. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie. Battements developpes по всем направлениям лицом к станку. Pas coupe на всю стопу и на полупальцы. Pas tombe. Музыкальный размер 2/4 на 2 такта на каждое движение. III-e port de bras. Pas de bourree simple (с переменной ног). Первоначально изучается лицом к станку. Полуповороты в V позиции на двух ногах с переменной ног на полупальцах, с вытянутых ног и с demi plie. Позы croisee, effacee, ecartee вперед и назад по мере усвоения их на середине зала вводятся в различные упражнения. Первоначально исполняются носком в пол. Pas degage.

Экзерсис на середине зала. Позиции рук: подготовительное положение, I, III, II. Понятие orondi, allange. Поклон. Epaulement croise et efface. Позы croise et efface et ecartee вперед и назад носком в пол (с руками в больших и маленьких позах). I-е, III-е, II-е port de bras. Музыкальный размер 3/4 на 16 тактов, 4/4 на 4 такта. Temps lie par terre. I, II, III arabesques носком в пол. Battements tendus в маленьких и больших позах. Releve по I, II, V позициям с вытянутых ног и с demi plie. Позднее в IV позиции. Battements releve lents на 45° во всех направлениях и в позах. Pas de bourree simple. Pas de basque par terre. Pas degage.

Allegro. Для правильности исполнения прыжки изучаются в медленном темпе лицом к станку, затем переносятся на середину зала. Temps soute по I, II, V позициям. Changements de pieds. Музыкальный размер 2/4 - 2 такта на каждое движение, позднее на 1 такт и на 1/4 такта. Pas echarpe во вторую позицию. Музыкальный размер 2/4 - 2 такта на каждое движение, позднее на 1 такт и на 1/4 такта. Pas assemble (с открыванием ноги в сторону). Музыкальный размер 2/4 - 2 такта на каждое движение, позднее на 1 такт и на 1/4 такта. Pas balance

Б1.В.ДВ.6.1 ПОСТАНОВКА КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА

Цель дисциплины: обогащение студентов знаниями в области академического исполнительства, воспитание художественного вкуса, повышение профессионального уровня будущих специалистов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- способность творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых с учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-25);
- готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры искусства, знание нормативных правовых актов и применение менеджерских навыков при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и

образования (ПК-28).

Основное содержание: Раздел 1: Концерт как жанр эстрадного искусства

Тема 1.1. Публичный концерт в культуре Нового времени (историография жанра). Аристократические капеллы и оркестры, общества музыкантов-любителей, музыкальные клубы и исполнительские концертные общества, цеха городских музыкантов. Жанровоинтонационные модели европейской музыкальной культуры XVII – XVIII веков. Музыкальные объединения («академии музыки»), клубы, салоны и концертная практика XVII – XVIII веков. Территориальные концертные общества XIX века. Филармонические общества и регулярная концертная практика. Публичный концерт как форма отражения массового художественного сознания.

Тема 1.2. Театрализованный концерт как жанр современного искусства представлений. Художественное и смысловое в драматургической основе и художественно-образном решении концерта. Основные элементы композиции концерта: экспозиция или пролог, развитие действия, кульминация, финал. Драматургическая завершенность и образная целостность концерта. Драматургические функции музыки в театрализованном представлении (функция создания эмоциональной атмосферы действия, функции изображения и обобщения, темпоритмическая функция, функция создания лейтмотива и контраста в сценическом действии и др.). Постановочные принципы концертной программы.

Тема 1.3. Номер как основа композиции концерта. Понятие «номер» в режиссуре концерта. Филармонические и эстрадные жанры концертных номеров. Классификационные признаки концертного номера (краткость, самостоятельность, законченность, ограниченные временные рамки, концентрация содержания и выразительных средств, эмоционально-образная выразительность, мобильность номера). Номер как художественно-выразительное средство в режиссуре концерта. Драматургия концертного номера. Элементы драматургической композиции. Жанры и виды искусства в создании художественно-образной системы и эмоциональной атмосферы концертного номера. Лаконичность как признак художественной структуры концертного номера. Театрализация как художественный метод режиссуры концертного номера.

Тема 1.4. Эстетика концертного номера. Жанр как эстетическая категория и отражение единства содержания и художественной формы концертного номера. Жанр как эстетическое и эмоциональное выражение отношения к изображаемому в концертном номере, «жанровая окраска» концертного номера. Жанр как идейно-нравственная концепция номера, художественная трактовка.

Тема 1.5. Художественный образ концертного номера. Художественный замысел концертного номера. Художественный образ в драматургии концертного номера. Приемы создания художественного образа (аллегория, метафора, символ). Приемы художественного мышления в создании образной системы концертного номера: ассоциативность и контраст. Приемы эмоционального воздействия в режиссуре концертного номера. Художественные приемы режиссуры, средства художественной выразительности в постановке концертного номера.

Раздел 2: Драматургия и постановка концертного номера

Тема 2.1. Драматургия концертного номера. Концертный номер как самостоятельное произведение сценического искусства. Сюжетно-действенное построение концертного номера. Драматургический конфликт. Сквозное действие и понятие «архитектоника» концертного номера. Сюжетное построение концертного номера. Тематическое построение концертного номера. Мотивная драматургия концертного номера. Логическое построение номера как демонстрация исполнительского мастерства. Специфика драматургии вокального номера.

Тема 2.2. Драматургия и постановка синтезированного концертного номера. Особенности постановки концертных номеров с сочетанием различных жанров и видов искусства. Принципы художественной целостности в создании синтезированного концертного номера. Принцип «доминантного» жанра в драматургии и режиссуре

синтезированного концертного номера. Этапы создания синтезированного концертного номера. Роль постановочной группы в создании синтезированного концертного номера.

Тема 2.3. Режиссерский замысел концертного номера. Сущность режиссерского замысла («образ», «проект», «первое впечатление», «предвидение») постановки концертного номера. Замысел как режиссерское мышление действием и формой: событие, сюжет, художественное решение, круг выразительных средств, создание целостного образа концертного номера. Принципы постановки концертного номера (режиссерский замысел в ограниченном временном отрезке, самостоятельность и законченность номера). Художественный образ (маска) исполнителя концертного номера. Актерское искусство в концертном номере. Исполнительская импровизация в концертном номере. Эксцентричность и трюк как выразительные особенности (приемы) исполнения эстрадного номера. Общение в концертном номере.

Тема 2.4. Хоровой театр как жанровая сфера театрализации хоровой музыки. Художественно-выразительная специфика театрально-хорового исполнения концертных номеров (исполнительский состав, расстановка хоровых групп в сценическом пространстве, характеристика их исполнительских функций, роль дирижера-хормейстера и др.). Хоровой театр как художественно-коммуникативное действие. Изобразительность и персонификация как художественные приемы в театрально-хоровом исполнении концертного номера. Музыкально-театральная интерпретация в хоровом спектакле. Выразительные средства и приемы воплощения музыкальной драматургии вокального номера. Специфика выразительных средств жанра (вокальная техника, пластическая выразительность, актерское мастерство, сценический костюм и др.).

Б1.В.ДВ.6.2 РАБОТА С РЕЖИССЕРОМ

Цель дисциплины (модуля): расширение выразительных возможностей исполнения музыкального произведения средствами театрального искусства, учитывая жанрово-стилевую специфику совмещения театрального действия и музыкальной драматургии.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- способность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);
- готовность к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры искусства, знание нормативных правовых актов и применение менеджерских навыков при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28);

Основное содержание:

Раздел 1. Тренинг в работе режиссера над собой

Тема 1.1. Введение. Борьба способы ее организации. Задача, предмет и тема борьбы в сценическом взаимодействии. Сценическое общение как взаимодействие в процессе борьбы: виды, способы, приемы. Сверхзадача. Сквозное действие. Взаимоотношения как предмет борьбы. Инициативность в общении как основа борьбы. Действенный анализ предлагаемых обстоятельств. Этюды на предлагаемые обстоятельства. Игра и импровизация. Неожиданность. Экспромт и импровизация. Тема и импровизация. Событие. Событийное мышление. Этюд, его конструкция и композиция. Этюд-проба. Импровизация в «жесткой»

схеме. Импровизация как способ репетирования.

Тема 1.2. Развитие композиционного мышления. Чувство меры. Целое и деталь. Режиссерский акцент. Композиционный центр: приемы организации. Цвет и свет: символика взаимодействия. Перспектива: способы организации. Анатомия и физиология рассказа. Сюжет и фабула. Диспозиция и композиция рассказа. Функциональное значение композиции. Приемы построения конструкции произведения. Аффективное противоречие. Уничтожение содержания формой.

Тема 1.3. Освоение сценического пространства и времени. Сценическое пространство. Сценическое время. Хронотоп спектакля. Игра в ассоциации. Чувство формы. Чувство пространства и времени. Пространство сценическое и сценография. Выразительность режиссерская. Настроение каждой сцены. Атмосфера и ее компоненты. Атмосфера как способ репетирования. Музыкальное оформление. Время и самораспределение. Время — пространство — ритм.

Тема 1.4. Мизансценирование как принцип мышления. Мизансцена. Режиссер как рисовальщик: импровизация или моделирование. Ясность и простота форм. Взаимосвязь целого и детали. Чувство целого. Ракурсы. Обозреваемость мизансцены. Мизансцена и свет. Укрупнение. Мизансцены монолога. Мизансцены толпы. Зрительный и звуковой ряд. Знаки прерывания в мизансценах. Графика. Контрапункт. Парадокс. Зарисовки мизансцен и мест действия. События и их образная формулировка. Сценическая культура. Художественная дисциплина.

Тема 1.5. Чувство жанра и стиля. Жанр и природа чувств. Жанр как способ отбора предлагаемых обстоятельств. Жанр как способ изложения. Взаимосвязь жанровой природы произведения и меры сценической условности. Объективная атмосфера и субъективные чувства. Быт — элемент атмосферы. Художественная атмосфера. Влияние жанра на атмосферу. Атмосфера и содержание. Внутренняя динамика атмосферы. и самодисциплина. От темпа-ритма к чувству или от чувства к темпо-ритму. Темпо-ритм и предлагаемые обстоятельства. Жанр как угол видения проблем действительности. Жанр как способ существования на сцене, способ общения между актерами и зрителями. Стиль автора и стиль режиссера. Взаимосвязь жанра и стиля.

Тема 1.6. Образность мышления. Пластическое ощущение образа. Скульптурность сценической пластики. Вспомогательные выразительные средства. Подчинение всех элементов выразительности актера сверхзадаче. Отбор понятийных связей. Ассоциации. Импровизация и сценический образ. Образ внутреннего мира. Комплексы упражнений: играю цвет; играю звук; «Я» — музыка»; «Я» — камень; говорящие вещи; характеры волшебного леса; фантастические животные; заколдованные звери; история моей прошлой жизни; моя жизнь после смерти; вспоминая свое рождение; оживший портрет; ускоренная эволюция; путешествия в космос; заверши сказку; необычное в обычном. Сказкотерапия.

Тема 1.7. Репетиция как тренинг. Этюды на события. Событие вчерашнего дня. Этюды «рядом» с пьесой. Партитура задач и событий. Отбор приспособлений. Этюды на исходное событие. Сверхзадача и сквозное действие. Этюд-сочинение. Наполнение паузы режиссерскими выразительными средствами. Возможности и «пределы» актерской импровизации. Оправдание случайностей режиссерскими выразительными средствами.

Раздел 2. Сценический этюд

Тема 2.1 Сценический этюд и его моделирование. Этюд как основная форма и способ работы в процессе воспитания актера психологического театра. Закон триединства сценического этюда: единство действия, единство времени, единство места. Принципы построения сценического этюда. Виды сценических этюдов. Этюд как основная форма и способ работы в процессе воспитания актера.

Тема 2.2. Виды этюдов. Виды сценических этюдов. Вид этюда и способы вычленения события. Вид этюда и выбор выразительных средств. Этюд-наблюдение. Этюд-упражнение «на память физических действий». Этюд на «три манка». Этюд по произведениям живописи. Этюд на пословицу, поговорку. Этюд на место действия, время действия. Этюд на

музыкальную тему. Этюд на бессловесное действие.

Тема 2.3. Этюд на бессловесное действие. Моделирование этюда на взаимодействие, исключаящее вербальное общение. Выбор предлагаемых обстоятельств исключаящих словесное действие. Построение внутреннего монолога. Выстраивание логики поведения действующего лица. Выбор приспособлений. Азбука сценического поведения в этюде. Активное воздействие на партнера и адекватное восприятие его контрдействия. Практическая работа: моделирование этюда на органическое молчание на импровизационной основе. Способы воздействия на партнера в этюде.

Тема 2.4. Словесное действие в этюде. Моделирование этюда на взаимодействие, предполагающее словесное действие в процессе общения. Событие - предлагаемые обстоятельства - задача - линия действия – приспособление- воздействие. Отбор текстового материала соответствующего событию и предлагаемым обстоятельствам в импровизационной форме. Способы словесного воздействия. Работа с партнерами.

Тема 2.5. Сценический этюд как способ импровизации. Событие - драматургическая основа этюда. Задача и сквозное действие - стержень этюда. Предлагаемые обстоятельства – возбудитель творческой активности и двигатель действия. Конфликт как столкновение противоборствующих сторон. Импровизация как способ сценического существования актера. Этюд как импровизация живых человеческих действий. Предлагаемые обстоятельства этюда как толчок к импровизации. Упражнения.

Раздел 3. Сценическая постановка номера

Тема 3.1. Общие принципы взаимодействия театрального и музыкального искусств. История отношений между музыкой и театром в обозримом временном пространстве. Временные искусства. Темп. Ритм. Динамика. Монтаж. Особая эмоциональная чувствительность. Образы-процессы. Соотношение главных и побочных тем. Принцип симфонического развития. Общие законы, лежащие в основе музыкального и театрального искусств. Родство структурных, конструктивных, композиционных принципов построения театрального и музыкального произведения. Разновидности синтеза театрального и музыкального искусств. Соотношение сценического и музыкального действия.

Тема 3.2. Анализ «предлагаемых обстоятельств» музыкального произведения. Предлагаемые обстоятельства. Вычленение «предлагаемых обстоятельств» в музыкальном произведении. Определение эпохи, стиля, жанра, типа драматургии в музыкальном произведении. Определение четырех уровней предлагаемых обстоятельств и концепции целого в музыкальном портрете, в музыкальной теме, в музыкальном произведении. Предлагаемые обстоятельства как причина поведения. Схема анализа. Художественный образ. и предлагаемые обстоятельства.

Тема 3.3. Принципы построения сценического этюда на основе песни. Поведение в музыкальном и театральном произведениях. Поведение сценическое. Характер и приемы его разработки, развития, трансформации в музыкальном и театральном произведениях. Соотношение главных и побочных тем. Принцип симфонического развития. Музыкальное действие как система ее состав и организация. Особенности современной драматургии построения сценического этюда на основе песни.

Тема 3.4. Проектирование, моделирование и воплощение песни как сценического этюда на развитие импровизации. Образы частей и целого. Постановочная концепция и музыкальный материал. Путь от замысла к воплощению. Структура, форма, конструкция, композиция алгоритм путь организации содержания театрального действия песни. Поиск музыкально-эстетических принципов решения песни средствами театрального искусства. Принцип гармонии и контраста музыки и действия. Контрапункт. Звуковая драматургия театрального действия песни. Средства для выражения концепции. Приемы разработки музыкально-тематического материала и способы театрального решения песни. Решение сценического пространства. Образное, световое, мизансценическое и пластическое сценическое решение песни. Создание художественной формы песни как сценического этюда. Проверка адекватности принципов и приемов сценического решения песни и

чувствуемого ряда музыкального материала.

Тема 3.5. Способы ведения репетиций с исполнителями. Методика ведения репетиции. Условия творческого союза с исполнителем. Методы практической организации живого органического действия на сцене. Методы создания рабочей атмосферы. Методика работы над созданием сценического образа песни как сценического этюда в работе с исполнителями средствами театрального искусства. Приемы провокаций живых эмоций. Способы присвоения предлагаемых обстоятельств. Эмпатия. От «Я» в предлагаемых – к образу персонажа. Элементы актерской психотехники. Актерский тренинг в работе с исполнителем. Актерская импровизация исполнителя. Выразительные средства и сценическая культура исполнителей.

Б1.В.ДВ.7.1 ОПЕРНЫЙ КЛАСС

Цель дисциплины: Подготовка студентов к профессиональной сценической и актерской деятельности. Формирование у студентов актерских и вокальных навыков, изучение оперного репертуара, умение определить свою оперную партию в спектакле.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

курс принадлежит к дисциплинам по выбору.

Формируемые компетенции:

- способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5);
- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- способность планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27);

Основное содержание:

Раздел 1. Пение сольных партий в небольших оперных сценах с минимальным количеством партнеров (1-2). Выработка чувства партнерства, актерской выразительности, соответственно исполняемого персонажа. Знакомство с законами музыкального спектакля.

Раздел 2. Исполнение партий второго плана в целом спектакле или части его (действие, сокращенный вариант) в условиях студии, оперного класса. Подготовка работы над сквозным развитием образа. Нарботка актерского мастерства, умения петь в ансамбле.

Раздел 3. Подготовка к участию в спектакле музыкального театра в одной из заглавных партий. Умение видеть образ всей партии в целом и в контексте всего спектакля относительно других партнеров.

Б1.В.ДВ.7.2 КЛАСС МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Цель дисциплины:

Подготовка студентов к профессиональной сценической и актерской деятельности в музыкальном театре. Формирование у студентов актерских и вокальных навыков, изучение оперного репертуара, умение определить свою оперную партию в спектакле.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

курс принадлежит к дисциплинам по выбору.

Формируемые компетенции:

- способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести

- репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- способность планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27);

Основное содержание:

Раздел 1. Пение сольных партий в небольших оперных сценах с минимальным количеством партнеров (1-2). Выработка чувства партнерства, актерской выразительности, соответственно исполняемого персонажа. Знакомство с законами музыкального спектакля.

Раздел 2. Исполнение партий второго плана в целом спектакле или части его (действие, сокращенный вариант) в условиях студии, оперного класса. Подготовка работы над сквозным развитием образа. Нарботка актерского мастерства, умения петь в ансамбле.

Раздел 3. Подготовка к участию в спектакле музыкального театра в одной из заглавных партий. Умение видеть образ всей партии в целом и в контексте всего спектакля относительно других партнеров.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРАКТИКИ

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

При подготовке бакалавра по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» предусмотрены следующие **виды практики: учебная и производственная.**

В соответствии с направлением подготовки предусматриваются следующие **типы учебной и производственной практик:**

типы учебной практики:

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности;
- творческая практика.

типы производственной практики:

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- творческая практика;
- педагогическая практика;
- научно-исследовательская работа;
- преддипломная практика.

Способы проведения учебной и производственной практики: стационарная и выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Формы проведения практик:

- непрерывно* – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО;
- дискретно.*

Б2.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Б2.У.1 ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цель изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной (творческой) практики является приобретение студентом опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение студента к музыкально-просветительской деятельности, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления студента как исполнителя

Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: Учебная творческая практика относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство», в соответствии с ФГОС ВО.

В ходе прохождения практики формируются следующие **компетенции** выпускника:

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-5);
- способностью проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);
- способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-7);
- способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);
- способностью осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-10);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11);
- способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
- способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13);
- готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-14);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15);
- способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16);

Б2.У.2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель практики:

Цели учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности: ознакомление бакалавров с характером и особенностями их будущей профессии, воспитание у обучающихся навыков исполнения музыкальных произведений на концертной эстраде, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.

Место учебной практики в структуре ОПОП ВО

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство», в соответствии с ФГОС ВО.

Учебная практика является неотъемлемой частью комплекса интегрированных учебных дисциплин, направленных на становление музыкально-исполнительской культуры бакалавра по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство».

В ходе прохождения практики формируются следующие **компетенции выпускника**:

- способность планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27);

Б2.Н.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Цель дисциплины (модуля):

углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации; представление итогов научного исследования в форме рефератов, научных статей, изданий.

Место практики в структуре ОПОП ВО

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство», в соответствии с ФГОС ВО.

Формируемые компетенции:

- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-30);
- способностью выполнять под научным руководством исследования в области вокального искусства и музыкального образования (ПК-31).

Формы проведения практики

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах:

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений научных исследований кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных), участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования);
- участие в организации и выступление на научных, научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, семинарах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом, другими вузами;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ.

Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Б2.П.1 ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Целью творческой практики является накопление опыта исполнительской деятельности (сольной, ансамблевой, театрально-сценической); приобщение к художественно-творческой деятельности факультета и вуза, к участию в творческих

мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя.

Задачами творческой практики является приобретение практических навыков исполнительства в процессе сольной, ансамблевой, театрально-сценической деятельности; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование репертуара.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Творческая практика относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», в соответствии с ФГОС ВО.

Формируемые компетенции:

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5);
- готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7);
- способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
- готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10);
- способностью творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых с учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
- готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15);
- способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16);

Б2.П.2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Цель дисциплины (модуля):

Целями производственной (преддипломной) практики являются осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения информации; представление итогов научного исследования в форме выпускной квалификационной работы.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», в соответствии с ФГОС ВО.

Формируемые компетенции:

- способностью выполнять под научным руководством исследования в области вокального искусства и музыкального образования (ПК-31).

Формы проведения преддипломной практики

Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности студентов: сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме выпускной квалификационной работы; подготовка и выступление с докладом по теме выпускной квалификационной работы на конференциях; подготовка материала доклада для публикации в научных изданиях.

На защиту студент предоставляет отчетную документацию об итогах прохождения производственной преддипломной практики.

Полнотекстовые программы практики размещены в ЭОС КемГИК по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство».

Б2.П.3 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цель практики:

Цель производственной (педагогической) практики состоит в овладении обучающимися основными закономерностями педагогического процесса, усвоении основных педагогических понятий, форм, приемов и методов обучения и воспитания; приобретении ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной педагогической деятельности.

Место производственной педагогической практики в структуре ОПОП ВО

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», в соответствии с ФГОС ВО.

Формируемые компетенции:

- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-17);
- способностью использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-18);
- способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением (ПК-19);
- готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, к соотносению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-20);
- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-21);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением (ПК-22);

- способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-23);
- способностью планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-24);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-26);
- способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27);

Содержание:

Раздел 1. Организационно-методический

Общие положения, регламентирующие деятельность студента-практиканта. Общие методические рекомендации по проведению практики. Работа студентов с регламентирующими документами – учебной программой, календарным планом, поурочными планами, журнал посещаемости, индивидуальным планом учащегося, дневником учащегося. Выполнение рекомендаций руководителя практики по составлению учебных программ.

Раздел 2. Выполнению заданий практики

Занятия студентов с учащимися под наблюдением руководителя педагогической практики. Самостоятельные занятия студентов с учащимися. Работа с учащимися разных возрастных категорий. Методический анализ проведенных уроков. Методические рекомендации по подготовке отчета. Формы промежуточной аттестации и оставление отчета по педагогической практике.

Б2.П.4 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель изучения дисциплины (модуля)

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является приобретение студентом опыта музыкально - исполнительской деятельности относится к Блоку 2 «Учебная и производственная практики» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», в соответствии с ФГОС ВО.

Формы выполнения заданий практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Выполнение заданий производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности реализуется в виде исполнительской практики: сценическое исполнение сольных номеров, ансамблевых партий на концертной эстраде и других концертных площадках в составе ансамбля, оркестра, с оркестром, исполнение сольных программ.

Практика представляет собой самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям), выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, вуза, в концертных бригадах.

Для прохождения исполнительской практики студентов по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство», преподаватели кафедры проводят консультации для студентов, осуществляют, согласно программе практики, профессионально-образовательный процесс студентов-практикантов.

Формируемые компетенции:

- готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21);

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов направления подготовки 53.03.05 «Дирижирование» регламентируются нормативными локальными документами: Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», Положением «Об организации учебной работы», Положением «О фондах оценочных средств», Положением «О самостоятельной работе обучающихся», где представлены различные формы текущего и промежуточного контроля с учетом профилей подготовки по творческим направлениям.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме тестирования, профильным дисциплинам – в форме академических концертов, исполнения концертных программ и пр.

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой дисциплине учебного плана определены в рабочих учебных программах дисциплин и утверждены на заседаниях кафедры, соответствуют целям и задачам программы бакалавриата, призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.

7.2. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется нормативными локальными документами: Положениями «О государственной итоговой аттестации выпускников», «О выпускной квалификационной работе»; «Об апелляционной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации»; стандартами ФГБОУ ВО (Выпускные квалификационные работы [Текст] : стандарты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» / разраб.: Н. И. Гендина, Н. И. Колкова ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – 107 с.).

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедрой разработаны требования к ВКР с учетом профиля подготовки и «Комплексная программа государственного междисциплинарного экзамена». Полнотекстовые учебно-методические материалы к государственной итоговой аттестации размещены в электронно-образовательной информационной среде вуза.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает:

- Подготовку и сдачу государственного экзамена.

Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрами самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий носит комплексный характер и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Комплексная программа государственного экзамена размещается в Электронной образовательной среде КемГИК по соответствующим направлениям подготовки.

- Подготовку и защиту выпускной квалификационной работой - защита

бакалаврской работы. При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать знания в области теории и истории музыкального исполнительского искусства и в области методики и педагогики. Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему профилю подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. Выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки, при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

В соответствии с целями образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, в результате подготовки с защиты выпускной квалификационной работы, выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Требования к выпускной квалификационной работе (бакалаврской) изложены в следующем документе: **Выпускные квалификационные работы** [Текст]: стандарты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, КемГУКИ. - Кемерово: КемГУКИ, 2012.

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в КемГИК осуществляется в соответствии с положением «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (2016г.).

Преподавательский коллектив готов к созданию необходимых условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.

Процесс обучения возможен как в общих инклюзивных группах, так и по индивидуальным программам (при необходимости).

Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации лицами с ОВЗ. В образовательном процессе по направлениям (специальностям) подготовки используются обычные условия со сниженной напряженностью и интенсивностью методов обучения.

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации обучающимися с различными нарушениями, что никак не влияет на слушателей с обычным восприятием.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с Электронной информационно-образовательной средой КемГИК, электронными ресурсами Научной библиотеки КемГИК, в том числе с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем («Университетская библиотека online», Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека (НЭБ); Информационными базами данных: РОСИНФОРМКУЛЬТУРА, Официальный интернет портал правовой информации, ТЕХЭКСПЕРТ. Электронный фонд правовой и нормативно -технической документации из любой точки, подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома.

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплин (модулей) и государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), а при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

В целях доступности получения высшего образования вуз предоставляет альтернативную версию официального сайта КемГИК в сети «Интернет» для слабовидящих (http://www.kemguki.ru/index.php?templatedirectory=kemguki_special&option=com_xmap&Itemid=118).

В случае необходимости, при обращении студента-инвалида ему оказывается содействие в определении мест прохождения учебных и производственных практик с учетом ограничений возможностей здоровья.

Для лиц с ОВЗ в вузе установлен особый порядок освоения учебной дисциплина «Физическая культура и спорт». Для данной категории обучающихся организуются отдельные занятия в специальных (медицинских) группах, учитывающие возможности здоровья и предусматривающие доступную физическую нагрузку. Для обучающихся с ограниченными условиями передвижения допускается подготовка рефератов по темам здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. А также предоставляется возможность обучения по специально разработанному курсу «Адаптивная физическая культура», направленному на реабилитацию и адаптацию студентов с ограниченными возможностями.

В структуре вуза действует медпункт, где лица с ОВЗ могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Психолого-педагогическое сопровождение предполагает создание условий для мотивации обучения, проявления индивидуальности и самостоятельности обучающегося.

Организация самостоятельной работы, наличие дисциплин по выбору, возможность составления индивидуального расписания занятий и индивидуальных консультаций с преподавателями помогает инвалидам и лицам с ОВЗ самостоятельно определять пути личностного развития.

Комплексное сопровождение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ включает организационно-педагогическое, психолого-педагогическое и социальное направление.

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль освоения ОП обучающимися с ОВЗ в соответствии с учебным графиком. Оно включает в себя контроль посещаемости занятий, контроль текущей и промежуточной успеваемости, помощь в организации самостоятельной работы, индивидуальных консультаций с преподавателями, ликвидации академических задолженностей.

Социальное сопровождение образовательного процесса студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе направлено на социальную поддержку инвалидов при их обучении.

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты - это содействие занятости и трудоустройству студентов-инвалидов, повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. Вузом организуется волонтерское движение, направленное на оказание социальной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; координацию участия инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в вузе, в выставках, конференциях, конкурсах, олимпиадах и форумах; содействие организации научных исследований по проблемам образования инвалидов и лиц с ОВЗ.

В КемГИК оказывается информационная и консультационная поддержка преподавателям и сотрудникам по вопросам образования инвалидов и лиц с ОВЗ. С целью получения знаний о психофизиологических особенностях обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также учете этих знаний при организации образовательного процесса в КемГИК

организуется проведение учебно-практических семинаров, обучение профессорско-преподавательского состава на курсах повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования или профессиональной переподготовки педагогических кадров.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при приеме на обучение по образовательной программе 53.03.03 «Вокальное искусство» пользуются особыми правами и преимуществами. Наличие преимущественного права зачисления, возможность увеличения продолжительности вступительного испытания или выбора его формы (устной или письменной), предоставление технической помощи и ассистента для поступающих с ограниченными возможностями здоровья отражены в «Правилах приёма на обучение в ФГБОУ ВО «КемГИК». Данная информация также отражена на официальном сайте КемГИК в рубрике «Абитуриенту» - «Условия проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ, инвалидов»

http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6752&Itemid=2716

Документы, отражающие особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КемГИК, размещены на официальном сайте КемГИК в разделе «Сведения об образовательной организации», рубрике «Доступная среда»

http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5706:2016-10-20-03-39-56&catid=202&Itemid=2583

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 53.03.03 «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

9.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» имеет необходимый учебно-лабораторный комплекс: учебные аудитории, компьютерные классы, специализированные музыкальные аудитории, оркестровый класс, концертный зал.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», «Академическое пение».

9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» обеспечивается наличием в Кемеровском государственном институте культуры Научной библиотеки, обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

Перечень электронных информационно-образовательных ресурсов научной библиотеки КемГИК, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по web-адресу:

http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2018/perechen_infoobr_10.10.2018.pdf

Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной литературы, включая периодические издания, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей) и практик в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство».

Электронно-библиотечная система КемГИК содержит издания основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана, фонд дополнительной литературы (официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические

издания). Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к сети Интернет из любой точки, как на территории вуза, так и вне его: к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных возможностей.

Учебно-методические материалы по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» размещены в электронной образовательной среде (ЭОС) вуза.

В ЭОС размещены: учебно-организационные ресурсы (рабочие учебные планы очной и заочной форм обучения), учебно-программные ресурсы (рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, программа государственной итоговой аттестации), учебно-теоретические ресурсы (учебные пособия/ учебные наглядные/ учебно-методические, конспекты лекций и презентации к ним), учебно-практические ресурсы (практикумы, сборники практических работ, перечень и тематика практических работ), учебно-методические материалы (методические указания), учебно-справочные ресурсы (гlossарий, словарь), учебно-наглядные ресурсы (учебные наглядные пособия, альбомы, каталоги, образцы учебно-творческих работ, электронные презентации), учебно-библиографические ресурсы (список литературы, интернет-ресурсы), фонды оценочных средств.

9.3. Кадровое обеспечение

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой, научной, научно-методической деятельностью. Более 50% профессорско-преподавательского состава, реализующего основную образовательную программу по данному направлению и профилю подготовки, имеют ученую степень кандидатов наук, не менее 8% - ученые степени доктора наук и/или ученое звание профессора. 100% профессорско-преподавательского состава имеют дипломы лауреатов международных и всероссийских конкурсов в соответствии с профилем педагогической деятельности.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.03.03 «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Стратегическая система приоритетов в вузе определяет инновационное развитие, миссию и соответствующие задачи всех направлений деятельности, осуществляемых Кемеровским государственным институтом культуры.

Приоритеты социально-воспитательной деятельности:

- Обеспечение воспитательной и социальной деятельности, способствующей становлению и самоактуализации личности студента как будущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью.
- Создание оптимальной социальной среды, обеспечивающей реализацию всех видов социальной поддержки студентов и работников университета.

В вузе осуществляется:

- политика социального партнерства и диалога субъектов воспитательной деятельности на основе развития системы студенческого самоуправления как приоритета организационной культуры и общественно-значимой личностной самореализации студентов вуза;

- система стратегического проектирования и программного психолого-педагогического обеспечения воспитательной деятельности развивается на основе внедрения научных достижений ведущих ученых и преподавателей университета;

- становление корпоративной идеологии как контента профессионально-личностной культуры и компетенций в процессе формирования мировоззрения студентов, профессорско-преподавательского состава, всех сотрудников университета, основанного на ценностях, убеждениях и принципах гордости и любви к творческой профессии, патриотическому отношению к своему вузу, культуре толерантности, личной нравственной ответственности, преемственности в развитии научных и творческих школ вуза;

- формирование информационного пространства как условия обеспечения интеграционной и коммуникативной функций воспитательной и социальной работы вуза на основе развития образовательно-научно-творческой деятельности и информационно-коммуникативных технологий;

- интеграция воспитательной работы вуза в межрегиональное, федеральное и международное социально-культурное и образовательное пространство на основе системы взаимодействия с региональными, российскими и международными общественными объединениями, ассоциациями, комитетами и союзами для реализации проектной деятельности по духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи, взаимного сотрудничества молодежи в распространении идей толерантности и ценности культурного разнообразия («умение жить вместе»), развитии межкультурных обменов.

- социально-культурное и научно-методическое сопровождение реализации социальных проектов и программ вуза, развитие социокультурного творчества студентов и преподавателей;

- социальная политика направлена на повышение качества жизни студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников вуза на основе совершенствования системы социального обеспечения и поддержки (включая льготное обеспечение отдельных категорий), обеспечения условий труда, охраны здоровья, применения различных инновационных форм организации, оплаты и стимулирования труда;

- развивается система социального партнерства (включая информационное партнерство) и общественное руководство в осуществлении социальной поддержки и обеспечении правовых компетенций студенческой молодежи, устройство их профессиональной карьеры, социальная поддержка преподавателей и сотрудников; В КемГИК созданы все необходимые формы активного участия студенчества в этой работе, через сформированные выборные социальные институты посредством участия своих представителей или непосредственно путем личного участия через Ученый Совет КемГИК, советы институтов, СНО, различные общественные организации, органы студенческого самоуправления и т.д.

- осуществляется политика доступности медицинской помощи, улучшение ее качества, укрепление здоровья студентов, преподавателей и сотрудников на основе использования различных ресурсов здравоохранения; профилактика заболеваний среди студентов, преподавателей и сотрудников;

- содействие улучшению жилищных и бытовых условий студентов, преподавателей и сотрудников вуза.

Основные направления осуществления политики в сфере воспитательной и социальной работы и виды социальной помощи студенческой молодежи по web-адресу: http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=820

Реализация программы позволяет вузу развиваться в соответствии с требованиями государственной политики в области образования и науки, наращивать свой потенциал в формировании социокультурной среды для образования, науки и творчества, воспитания и развития творческой личности, становления культуры человека, будет способствовать созданию предпосылок для дальнейшего стабильного и устойчивого развития вуза.

Документы, регламентирующие создание и развитие среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников размещены на официальном сайте КемГИК:

- Устав ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» от 26.05.2011 (с изм. и доп. от 18.06.2012 . 2013, 2015 гг.)

- Коллективный договор КемГИК (от 22.02.2018 г.).
- Политика Кемеровского государственного института культуры (от 16.01.2018 г.).
- Программа развития ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» на 2017-2021 гг.
- Стратегия развития Кемеровского государственного института культуры в контексте «экономики творчества» на 2018-2023 гг. (от 26.03.2018 г.).
- Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Кемеровского государственного института культуры» (от 30.08.2018 г. № 1ЛНА/01.08-08).
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (№ 49/01.08-08 от 24.05.2014 г.).

- Приказ № 235/01.08-04 «Об организации обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг КемГИК» от 22 июля 2016 г.

- Комплексный план работы по обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».

11. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство»

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 53.03.03. «Вокальное искусство» оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО осуществляется через различные виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Регламентируется нормативными документами:

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1009;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» № 636 от 29.06.2015 (с изм.);

Локальными актами:

- Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся института»

- Положением «Об организации учебной работы»
 - Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников»
 - Положением «О фондах оценочных средств»
 - Стандартами ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры»
- «Выпускные квалификационные работы (Кемерово, 2012 г.) и др.

Локальные акты по образовательной деятельности КемГИК, размещены на официальном сайте по web-адресу:

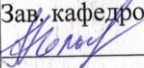
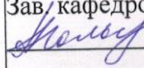
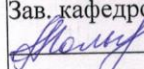
http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2120&Itemid=438

Лист регистрации изменений и дополнений

Основная профессиональная образовательная программа

Направление подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство»

Направленность (профиль) «Академическое пение»

Номер дополнения (изменения)	Дата дополнения (изменения)	Пункты с дополнениями (изменениями)	Краткое содержание дополнения (изменения)	Должность, ФИО, подпись ответственного лица
1	22.06.2017	п. 1.1.; 11	Изменение даты нормативного документа «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный Приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г.	Зав. кафедрой:
2	01.09.2017	оборот т/л	«Институт» заменено на «факультет»	Зав. кафедрой:
3	01.09.2017	оборот т/л	«Директор» заменено на «декан»	Зав. кафедрой:

**Лист согласования
адаптированной профессиональной образовательной программы**

Направление подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»

Направленность (профиль) «Академическое пение»

№ п/п	Должность согласующего	Подпись	Ф.И.О.	Дата согласования
1	Проректор по учебной работе		И.Л. Скипор	
2	Начальник учебно-методического управления		Е.Ф. Сергеева	
3	Декан факультета музыкального искусства		И.В.Шорохова	
4	Заведующий кафедрой Дирижирования академического пения		А.О. Гольская	