Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 05.03.2022 09:14:52
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_____ Л. П. Филатова
«____»_____2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.ДВ.02.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки	«Музыкальное искусство и театральное искусство»
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2019

Рабочая программа дисциплины «Музыкально-исполнительский практикум». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019. – 11 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры ТХО, к.п.н., доцент Л. В. Сусленкова

Рецензент: ст. преподаватель каф. ТХО Н. В. Скороходова

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 17 мая 2019 г., протокол № 9

Зав. кафедрой Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 24 мая 2019 г. № 7.

Председатель МК ФХО А. В. Миронов

Программа утверждена решением Ученого совета факультета художественного образования от 4.06.2019 г. № 9.

И. о. декана ФХО И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2019.
© Скороходова Н. В., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....**Ошибка! Закладка не определена.**

3. Результаты освоения дисциплины ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4. Структура и содержание дисциплины ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

5. Образовательные технологии 8

6. Учебно-методическое обеспечение..... 10

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 11

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, владеющих основами музыкально-исполнительской культуры.

Задачи:

1) получение знаний о специфике вокального исполнительства; последовательности фаз, стадий и этапов комплексного исполнительского освоения вокального произведения; градации средств исполнительской выразительности, закономерности и художественно-эстетических условий их использования;

2) формирование навыков вокального исполнительства у студентов;

3) развитие творческого потенциала будущего педагога.

4) формирование у студентов эстетического вкуса в выборе вокально-исполнительского материала;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкально-исполнительский практикум» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

«Музыкально-исполнительский практикум» является дисциплиной по выбору в блоке предметного обучения по профилю «Музыкальное искусство» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, в рамках рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профиля «Музыкальное искусство и театральное искусство».

Освоение практических навыков музыкально-театральной деятельности ведется с опорой на знания по теории и истории искусств, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «История и теория музыки» а также с опорой на практические умения, усвоенные студентами в процессе изучения основных дисциплин художественного цикла: «Музыкально-исполнительская подготовка» и «Ансамблево-хоровое пение. Дирижирование»

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса

ПК-4 – способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности

ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)

ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) дея-тельность в профильной области (сфере).

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразова-	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования

тельным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении школьному предмету «Музыка» и музыкальному и театральному искусству в системе дополнительного художественного образования
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)
	ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).	ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).
		ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).
		ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	5-8семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	**288 (36 з.е.)**

Контактная работа, в том числе:	**96**
Лекции	-
Лабораторные занятия	96
Самостоятельная работа, в том числе:	**138**
Изучение практического курса	38
Самоподготовка к текущему контролю знаний	46
Подготовка к экзамену в 7 сем. и зачету с оценкой в 8 сем.	54

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Лабораторные. занятия		
3курс, 5 семестр					
1 Пение как проявление художественно-эстетического воспитания. Певческие голоса и их развитие	**12**	**-**	**8**	**4**	Собеседование. Устная диагностика базовых знаний
2. Организация работы с вокалистами	**16**	**-**	**12**	**4**	Собеседование по теме. Блиц-опрос
3. Основные типы певческих голосов	**8**	**-**	**4**	**4**	Собеседование по теме. Блиц-опрос Собеседование по теме. Блиц-опрос
3 курс, 6 семестр					
4. Основы вокально-технических навыков певца	**12**	**-**	**8**	**4**	Собеседование по теме. Блиц-опрос
5. Процесс вокального исполнения	**14**	**-**	**10**	**4**	Собеседование. Оценка правильности выполняемых упражнений
6. Первоначальное разучивание вокальных партий	**10**		**6**	**4**	Собеседование по теме. Блиц-опрос
4 курс, 7 семестр					
7. Фразировка и динамика в пении	**13**	**-**	**12**	**1**	Тест-опрос
8. Различные приемы пения в зависимости от жанра и характера сцены	**14**	**-**	**12**	**2**	Собеседование по теме. Оценка правильности выполняемых упражнений
Подготовка и сдача экзамена	**45**			**45**	
4 курс, 8 семестр					
9. Выразительность исполнения	**49**	**-**	**8**	**41**	Собеседование по теме. Оценка правильности выполняемых упражнений
10. Роль музыки в спектакле	**86**	**-**	**16**	**70**	Тест-опрос. Оценка уровня развития творческого потенциала студентов
Подготовка и сдача зачета с оценкой	***9***	**-**	**-**	**9**	
Всего	**288**		**96**	**192**	

4.2. Содержание дисциплины

п/п	Наименование тем дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Пение как проявление художественно-эстетического воспитания. Певческие голоса и их развитие	Исторические сведения из области вокала. Пение как одна из самых древних и богатых областей искусства. Историческое развитие вокального искусства в ракурсе общественной жизни. Доступность и массовость певческого творчества. Роль вокального искусства в общественной жизни. Роль вокального искусства в духовной культуре человека. Критерии оценки вокального творчества.
2	Организация работы с вокалистами	Предварительное ознакомление с музыкальным материалом. Работа вокалиста с концертмейстером. Выучивание и сдача музыкального материала. Индивидуальная работа вокалиста над музыкальным материалом. Тщательная проработка музыкального материала с вокальным педагогом.
3	Основные типы певческих голосов	Различие певческих голосов по высоте, силе и тембру. Типы певческих голосов. Классификация голосов. Мужские голоса. Тенор. Характеристика. Диапазон. – тенор-альтино; – лирический тенор; – лирико-драматический тенор; – драматический тенор; – характерный тенор. Баритон. Характеристика. Диапазон. – лирический баритон; – лирико-драматический баритон; – драматический баритон. Бас. Характеристика. Диапазон. – высокий бас; – центральный бас; – низкий бас; – басы-октависты. Женские голоса: Сопрано. Характеристика. Диапазон. – колоратурное сопрано; – лирико-колоратурное сопрано; – лирическое сопрано; – лирико-драматическое сопрано; – драматическое сопрано. Меццо-сопрано, Характеристика. Диапазон. Контральто – самый низкий и редко встречающийся женский голос, насыщенный грудным тембром на всем диапазоне. Определение типа голоса. Особенности регистрового перехода у мужских и женских голосов. Установка корпуса и головы в пении.
4	Основы вокально-технических навыков певца	Освоение игровых методик, определяющих музыкально-театральную деятельность младших школьников. Изучение в активном игровом действии сказок, мифов, легенд, музыкального и поэтического фольклора. Развитие синестезийного мировосприятия. Задачи освоения языков природы, культуры, науки средствами школьной театральной режиссуры. Реализация принципов взаимодействия учебных дисциплин в процессе создания урока-спектакля. Формирование понятийно-логического мышления, развитие воображения и волевой активности у детей среднего школьного возраста.

		Методика «погружения» в художественную эпоху, освоение историко-культурного материала, ролевое проживание образов героев и эпох; акцентирование внимания на способах и приемах личностного вхождения в культурную эпоху. Юношество. Задача социокультурной самоидентификации личности, вопросы ценностных смысло-жизненных ориентиров в современном мире в старшем (юношеском) возрасте. Способы создания целостного представления о мире и ощущения себя в нем. Актуальность композиций на моральные темы, темы гражданственности и правовой культуры. Обращение к классическому и современному русскому и зарубежному драматургическому материалу.
5	Процесс вокального исполнения	Методы работы с вокалистами, направленные на формирование ощущения целостности всего музыкально-исполнительского процесса. Непрерывность контрастность – два принципа, лежащие в основе исполнения, обеспечивающие выявление единства формы произведения и раскрывающие его конфликт. Непрерывность процесса мышления певца: при пении и в паузах. Основные моменты мышления певца: восприятие события, его анализ и оценка (последующее действие, как результат). Полная слитность пения с внешним и внутренним действием. Основные принципы системы К. С. Станиславского. Некоторые элементы системы: внимание и «общение» как необходимые компоненты музыкальной работы педагога с певцом. Текст и подтекст. Выразительность отдельных фраз в зависимости от представления певцом адреса своего высказывания (обращение к конкретному лицу, размышление, общение с воображаемым партнером и т.д.).
6	Первоначальное разучивание вокальных партий	Роль концертмейстера в процессе разучивания нотного текста. Необходимость осмысления исполнительских задач на начальном этапе проработки партии. Техническая работа с певцами по разучиванию партии. Целесообразность первоначального вслушивания в сопровождение с пением вполголоса. Различные приемы, облегчающие овладение технически сложными моментами в партии: пение в транспорте, пение на отдельных гласных, медленное впевание пассажей и т.д. Процесс впевания полным голосом на динамике форте, меццо-форте, постепенное установление нужной динамики во всех градациях.
7	Фразировка и динамика в пении	Умение певца пользоваться двумя видами интонационной выразительности: мелодической интонацией (идущей от музыки) и декламационно-речевой (идущей от слова). Наибольшее значение мелодической интонации в кантиленном пении, где мелодия раскрывает чувство и смысл. Приоритет декламационно-речевой интонации в речитативе, подчинение ей мелодической декламации. Двоякая функция паузы: разъединение рядом лежащих слов или, напротив, их соединение. Выявление мелодической образности певческой интонации при соответствующем характере темпа. Мелодическая и смысловая направленность фразы. Певческие штрихи. Динамика в пении. Пение в полный голос – a piena voce – основной средний (mf) характер динамики пения, от которого есть возможность перехода в сторону усиления и ослабления звучания.
8	Различные приемы пения в зависимости от жанра и характера сцены	Кантиленное пение – основа оперного пения. Речитатив, три его основных вида, различные по способу взаимоотношения певца с оркестром и дирижером. Смешение в современной опере всех видов кантиленного и речитативного пения, частое применение разговорного

		диалога. Зависимость выразительности пения от жанра спектакля или от жанра сцены. Мышечные приемы в овладении искусством вокала. Непосредственное влияние мышечных приемов на вокальные качества голоса через изменение мышечных координаций, диктуемое не интуицией, не выразительными музыкальными задачами, а сознанием, направленным указанием педагога. Значение осознанного отношения к осваиваемому искусству ученика.
9	Выразительность исполнения	Технические навыки как способ в выполнении творческих задач. Раскрытие замысла композитора. Возможность нового прочтения каждого музыкального произведения. Индивидуальность певца. Интерпретация артиста-художника. Индивидуальное толкование произведения. Умение сосредоточить внимание на форме, раскрыть соотношение тематических линий и найти главную мысль. Ясность в передаче содержания. Правильное прочтение нотного и словесного текста.
10	Роль музыки в спектакле	Особенности театральной музыки. Музыка в театральном представлении. Этапы подбора музыкального оформления для спектакля. Выразительные возможности театральной музыки. Мелодия – важнейший элемент музыкального искусства. Лад как характер музыкального оформления спектакля. Тембр – окраска голоса. Основы музыкальной драматургии спектакля. Музыкальная тема как основа музыкальной драматургии. Классификация театральной музыки.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программа реализуется с применением активных методов обучения, позволяющих стимулировать познавательную деятельность студентов, способствовать развитию критического мышления и заложить основу профессиональной подготовки: Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

– дифференцированное обучение, что позволяет объективно оценивать развитие каждого ученика в отдельности, с учетом их психофизиологических особенностей.

– игровое моделирование, тренинг «Виртуальный педагог», благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с музыкально-театральной педагогикой;

– проектная деятельность (разработка собственной тактики решения музыкально-исполнительских задач).

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное) построение практических занятий:

– анализ и оценка образцов вокально-исполнительского искусства, различных по эпохе, стилю, жанру;

– обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;

– защита выполненных методических разработок;

– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Дисциплина «Музыкально-исполнительский практикум» представляет собой систему практических занятий. Занятия групповые, основанные на личностном подходе с учетом психофизиологических особенностей каждого студента. Знания об основных положениях и специфике организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности студенты получают не только со слов преподавателя, но и в процессе активной певческой деятельности, которая состоит из:

– пропевания вокальных упражнений;

– разучивания музыкально-драматического материала;

– исполнения вокально-драматических произведений, отрывков и номеров из мюзиклов, музыкальных спектаклей, оперетт, водевилей и т.д.

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме устных опросов, тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 7 семестре и зачета с оценкой в 8 семестре.

Занятия включают в себя:

– проверка выполненного домашнего задания (в начале урока, если это опрос, собеседование, доклад по теме, и в процессе музыкально-драматической деятельности, если это проверка усвоения исполнительских навыков у студентов)

– распевание, которое выполняет двойную функцию: разогревание и настройка голосового аппарата (приведение мышечной системы в правильное рабочее состояние), а также непосредственное формирование полезных вокальных навыков;

– закрепление усвоенных вокальных навыков в процессе исполнения вокально-драматических произведений;

– освоение новых произведений;

– задание для самостоятельной работы.

На занятиях используются методы контроля, самоконтроля, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, продуктивные и т.д., в зависимости от конкретной ситуации.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

При изучении курса предусмотрены следующие виды **текущего контроля**: устный или письменный опрос, дискуссии, выступление с сообщением на практическом занятии, анализ проведенных и наблюдаемых занятий с обучаемыми.

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

Система контрольно-оценочной деятельности при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих дидактических требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. На экзамене студент должен дать устный ответ на два вопроса, изложенных в билете.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург :

Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53672. — Загл. с экрана.
2. Трусова, И.Б. Работа над развитием певческих навыков при подготовке актеров музыкального театра: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2013. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75483. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экрана.
2. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Элек, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58171. — Загл. с экрана.
3. Плужников, К.И. Вокальное искусство [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93731. — Загл. с экрана.
4. Смелкова, Т.Д. Основы обучения вокальному искусству [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55708. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для лекционных и лабораторных занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Наглядные пособия с нотным текстом музыкальных произведений.
4. Фонд аудио- и видеозаписей с образцами русского и зарубежного музыкального искусства.
5. Фортепиано
6. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
7. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice
8. ИРБИС электронный каталог.
9. Платформа ДО Русский Moodle.