

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

_____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОБЛЕМАТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ
(ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА)»

Уровень основной образовательной программы – ассистентура-стажировка

Направление подготовки – 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)

Вид – Академическое пение

Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 845

Программу разработала _____ Л.А. Колесникова, заслуженная артистка Украины, профессор кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академии Матусовского)

Протокол № 1 от 28 августа 2024 г.

И.о. зав. кафедрой _____ Т.А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» входит в базовую часть дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень ассистентура-стажировка) и адресована студентам 2 курса направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид Академическое пение Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами, которые связаны с подготовкой к государственной итоговой аттестации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: самостоятельная работа ассистентов-стажеров.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа (108 ч.)

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: систематизация знаний в области теории и истории вокального исполнительства и методики преподавания академического пения.

Задачи: совершенствовать подготовку ассистентов-стажеров, опираясь на новейшие научные достижения в области теории и истории исполнительства, методики академического пения, мировыми зарубежными и отечественными вокальными школами, классической и современной практикой академического исполнительства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» входит в базовую часть блока дисциплин подготовки Ассистентов-стажеров по направлению подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение

Дисциплина «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» относится к базовой части дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке). К дисциплинам базовой части программы, как «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» относится также «Специальность», «Концертно-камерное исполнительство» и «Оперно-сценическая подготовка». Сопутствует данному курсу такая дисциплина вариативной части как «Репертуар высшей школы / История исполнительских стилей» которая формирует навыки самостоятельной аналитической работы и составляет теоретическое и научно-методологическое продолжение изучения курса «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
УК-3	способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской)	<p>Знать: Основные методы анализа культурных и художественных тенденций, а также актуальных проблем в области музыки. Теоретические основы и концепции в области музыки и искусства, связанные с педагогической и исполнительской деятельностью. Ключевые проблемы современной музыкальной педагогики и концертно-исполнительского искусства.</p> <p>Уметь: Оценивать и анализировать текущие музыкальные и культурные тенденции. Формировать суждения о новых тенденциях и их влиянии на практику музыканта. Использовать результаты анализа для улучшения педагогической и концертной деятельности.</p> <p>Владеть: Способностью систематически подходить к анализу профессиональной деятельности в области культуры и искусства. Навыками разработки и применения аналитических выводов для оптимизации своей педагогической и исполнительской работы. Умением применять полученные данные для решения актуальных задач в своей музыкальной практике.</p>
УК-4	способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры	<p>Знать: Современные тенденции в музыкальном искусстве и культуре. Ключевые проблемы и вызовы, с которыми сталкивается музыкальное искусство.</p>

		<p>Теоретические подходы и концепции, связанные с развитием музыкальной культуры.</p> <p>Уметь: Формировать аргументированную точку зрения по вопросам музыкального искусства. Анализировать и оценивать современные процессы в музыке и культуре. Выстраивать логичные и убедительные аргументы в поддержку своей позиции.</p> <p>Владеть: Навыками публичной и профессиональной дискуссии. Способностью отстаивать свою точку зрения, опираясь на факты и теоретические знания. Умением эффективно взаимодействовать с коллегами и аудиторией по вопросам современной музыкальной культуры.</p>
ПК-4	<p>способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества</p>	<p>Знать: Основную методическую литературу по профилю. Способы организации учебного процесса, различные методы и приёмы преподавания, наиболее эффективные формы и средства обучения с целью формирования профессионального мышления и внутренней мотивации обучаемого. Особенности профессионального мышления студента вуза. Способы формирования внутренней мотивации обучаемого. Творчество выдающихся современных исполнителей, их творческие принципы, обширную музыкальную литературу разных эпох, жанров, стилей и художественных направлений.</p> <p>Уметь: Методически грамотно и рационально выстраивать урок. развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу. Пользоваться соответствующей программным требованиям нотной</p>

		<p>литературой, видео- и аудиозаписями, классифицировать концертный и педагогический репертуар.</p> <p>Определять ближайшие цели и делать перспективный прогноз процесса обучения.</p> <p>Гибко планировать и корректировать индивидуальный план как следствие изменений в индивидуальном развитии студента.</p> <p>Использовать наиболее эффективные формы и средства обучения с целью формирования профессионального мышления и внутренней мотивации обучаемого.</p> <p>Применять способы формирования внутренней мотивации обучаемого.</p> <p>Формировать профессиональное мышление обучаемого.</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками формирования профессионального мышления обучаемого.</p> <p>Навыками сохранения и накопления репертуара как системы ценностей музыкального искусства.</p> <p>Методологией формирования профессионального мышления, внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества.</p>
ПК-11	<p>готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p>	<p>Знать:</p> <p>Основные принципы культурного и художественного развития общества.</p> <p>Роль искусства в социальной и образовательной жизни.</p> <p>Методы и подходы к созданию и поддержанию культурных и образовательных проектов.</p> <p>Уметь:</p> <p>Инициировать и организовывать культурные мероприятия, образовательные проекты и творческие инициативы.</p> <p>Взаимодействовать с различными культурными и образовательными учреждениями для создания совместных проектов.</p>

		<p>Оценивать и развивать образовательную и творческую среду в рамках культурных событий.</p> <p>Владеть:</p> <p>Способностью принимать активное участие в культурной жизни общества через творческую и образовательную деятельность.</p> <p>Навыками организации культурных и образовательных проектов, направленных на развитие общества.</p> <p>Способностью вовлекать людей в процессы культурного обмена и образования, оказывая положительное влияние на сообщество.</p>
--	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
л		п	с.р.	
1	2	3	4	5
Тема 1. Выбор темы реферата	8			8
Тема 2. Подбор литературных источников	20			20
Тема 3. Разработка содержания глав и разделов реферата	50			50
Тема 4. Заключение	10			10
Тема 5. Оформление реферата	20			20
ВСЕГО часов по дисциплине	108			108

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Выбор темы реферата

Ассистенту-стажеру необходимо выбрать тему, которая бы его действительно интересовала, соответствовала требованиям профессиональной подготовки, была доступна для понимания и освещения, могла обобщить его знания, полученные как в процессе работы в специальных классах по специальности, музыкально-теоретических дисциплин, так и в процессе систематического изучения курсов образовательных дисциплин. В этом ему помогут знания, полученные в результате лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в процессе музыкально-педагогической деятельности, участие в дискуссиях по проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной и музыкальной деятельности.

Тема 2 Подбор литературных источников

Находится основной и дополнительный список литературы, и ассистент-стажер самостоятельно прорабатывает источники для работы над выбранной темой.

Тема 3 Разработка содержания глав и разделов реферата

Основное содержание работы включает в себя теоретическую и практическую части.

Теоретический раздел реферата, как правило, это – первая глава, которая содержит в себе глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки зрения их практического решения.

Во второй главе реферата освещаются вопросы совершенствования методики вокального исполнительства, обучения, преподавания, воспитания и т.п., даётся достаточно подробное описание тех эмпирических методов, которые применялись в работе.

Тема 4 Заключение

Заключение – важная часть реферата. Оно должно отразить, насколько достигнута цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию вокально-исполнительской деятельности ее организации в условиях учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

Тема 5 Оформление реферата

Объем работы зависит от широты темы, эрудиции ассистента-стажера и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими. Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в рукописном или печатном виде.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по данному курсу нацелена на правильное написание и оформление выпускной квалификационной работы на тему проблем музыкального исполнительства и педагогики.

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» включает следующие этапы: критический анализ литературных источников по теме реферата, подготовка к выступлению на защите, выполнение самостоятельной работы над комплексом вопросов.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:

- работа с материалом, предусматривающая проработку учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников по заданной проблеме реферата;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к защите выпускной квалификационной работе;
- подготовка к сдаче зачета.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

Оценочные средства для контроля успеваемости ассистентов-стажёров по дисциплине «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» могут включать следующие элементы:

Оценка качества реферата:

- Оценка полноты и глубины раскрытия выбранной темы.
- Качество аргументации, логичность изложения, способность связывать теоретические аспекты с практическими примерами.
- Правильность оформления и соблюдение научных стандартов (цитирование, ссылки на литературу, структурированность текста).

Оценка самостоятельности исследования:

- Способность ассистента-стажёра самостоятельно анализировать литературные и источниковые материалы.
- Умение сформулировать собственную позицию по рассматриваемой проблеме и обосновать ее.
- Участие в научных дискуссиях, способность конструктивно отвечать на вопросы.

Оценка подготовки и реферата:

- Ясность и убедительность презентации работы.
- Способность представлять результаты исследования, объяснять теоретические концепты и выводы.

Формирование итоговой оценки:

- Итоговая оценка складывается из результатов выполнения реферата, его апробации, а также участия в научных дискуссиях и конференциях,
- Преподаватель может использовать пятибалльную систему оценки, где высокие баллы ставятся за полное и качественное выполнение всех требований, а низкие — за недостаточную проработку темы, проблемы с аргументацией или оформлением работы.

Эти оценочные средства способствуют развитию навыков самостоятельного исследования, анализа, критического мышления, а также умения эффективно представлять свою работу.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» является одной из основных ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение – воспитывает артиста высшей квалификации, подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации;
- проблемное обучение – стимулирование ассистентов-стажеров к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности ассистентов-стажеров посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Проблематика музыкального исполнительства и педагогики (подготовка реферата)» осуществляется ассистентами-стажерами посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: самостоятельная работа.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ НА ЗАЧЕТЕ

Оценка	Характеристика
зачтено	Ассистент-стажер проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе литературы.
незачтено	Ассистент-стажер проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, применяет примеры в недостаточном объеме или на недостаточном уровне

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Стеблянко, А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Стеблянко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53664>.
2. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Цагарелли. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2893>
3. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Бархатова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99378>
4. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Гарсиа. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69353>
5. Кроуэст, Ф.Д. Советы певцам [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.Д. Кроуэст. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93746>

Дополнительная литература

1. Вокальное образование XXI века. Материалы научной конференции. Вып.1, 2, 3, 4, 5. Сборники статей. МГУКИ – 2004 г, 2005 г., 2006, 2007, 2008.
2. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Текст] : учеб. пособие / М. А. Дейша-Сионицкая. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. – 62 с.
3. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты] : учеб. пособие / К. И. Плужников. – 2-е изд., испр. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. – 94

Интернет-источники:

1. Энциклопедия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>
2. Учебные пособия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/24-5>
3. Личная подборка: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.livelib.ru/selection/865720-vsjo-po-vokalu>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения индивидуальных занятий используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.