

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Факультет музыкально-художественного образования имени
Джюльетты Якубович
Кафедра музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФМХО имени
Джюльетты Якубович

А.П. Кондратенко

«24» _____ 20 24 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ и интерпретация вокального произведения

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Программа магистратуры: Музыкальная педагогика, теория и практика
вокального исполнительства

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Курс: 1 (1-2 семестры)

Луганск, 2024

Рабочая программа дисциплины «Анализ и интерпретация вокального произведения» является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Музыкальная педагогика, теория и практика вокального исполнительства) очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.) и Профессиональным Стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 22.04.2021 № 274Н.

СОСТАВИТЕЛЬ:

старший преподаватель кафедры музыкального образования ФГБОУ ВО «ЛПГУ» Старовойтова Елена Евгеньевна.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры музыкального образования

«16» 01 2024 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой
музыкального образования

А. В. Сергиенко

ОДОБРЕНА на заседании учебно-методической комиссии ФМХО имени Джульетты Якубович

«17» 01 2024 г., протокол № 5

Председатель учебно-методической комиссии
ФМХО имени Джульетты Якубович

А. В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий учебно-методическим
отделом

В. В. Савенков

«18» 01 2024г.

Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Курс «Анализ и интерпретация вокального произведения» занимает одно из важнейших мест в комплексной программе по формированию профессиональных качеств будущих преподавателей музыкальных дисциплин в общеобразовательных заведениях – студентов профиля подготовки «Музыкальная педагогика, теория и практика вокального исполнительства», основной задачей которого является сформированность у студентов умения профессионально осуществлять анализ и интерпретацию музыкальных вокальных произведений.

Цель курса – подготовка высокопрофессионального преподавателя вокальной дисциплины в школе, владеющего теоретическими, практическими основами анализа и осуществления исполнительской интерпретации вокальных произведений, способного к сценическому воплощению вокальных концертных номеров; формирование художественно-исполнительской культуры студента.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов умения совершать исполнительский анализ вокальных произведений, где четко реализуются их знания из курсов гармонии, истории музыки, полифонии и т.д.
- развитие умения применять технологические приемы вокальной подготовки в самостоятельной практической работе.
- формирование у студентов умения воплощать собственные исполнительские трактовки в практической работе с учащимися школ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Анализ и интерпретация вокального произведения» относится к обязательной части учебного плана, индекс дисциплины Б1.О.12.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются

Знание студентами специфики, возможностей выразительных и художественных возможностей вокальной музыки; ее музыкальных форм, стилей, жанров; средств вокальной и сценической выразительности; - музыкальной и профессиональной педагогической литературы;

умение самостоятельно ориентироваться в форме и музыкальном языке вокального произведения; аргументировать собственное "видение" художественно-образного содержания вокального произведения; обосновывать свою индивидуальную трактовку, намечать определенные приемы индивидуальной исполнительской интерпретации.

навыки самостоятельной интерпретации вокальных произведений.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Постановки голоса», «Изучение вокального педагогического репертуара», «Вокальный ансамбль» и служит основой для изучения дисциплины «Анализ и интерпретация вокального произведения»

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Анализ и интерпретация вокального произведения», должны продемонстрировать:

знание значительного школьного вокального репертуара, как сольного, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов, так и репертуара для различных видов ансамблей, репертуара эстрадных и джазовых коллективов.

умение создавать собственную интерпретацию, исполняемого музыкального произведения (в том числе и для различных составов); находить и согласовывать в ансамбле все исполнительские намерения; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре); владеть профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки.

навыки использования арсенала художественно-выразительных исполнительских средств, для осуществления интерпретации исполняемого музыкального произведения в профессиональной деятельности, репетиционной работы с учащимися (как солистами, так и участниками ансамбля), включающих все виды жанровых направлений в эстрадных, танцевальных и джазовых коллективах.

На базе приобретенных знаний и умений студент должен обладать следующими **универсальными компетенциями:**

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

профессиональными компетенциями:

- готовностью реализовать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов(ПК-1);

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов 108 (3 зач. ед.)	
	Очная форма 7 сем	Заочная форма 7 сем
Общая учебная нагрузка (всего час.)	108	-
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:	36	-

Лекции	10	-
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия (в том числе интерактив)	26	-
Лабораторные работы	-	-
Контрольные работы (модули)	-	-
КСР	4	-
Курсовая работа (курсовой проект)	-	-
Индивидуальные занятия	-	-
Самостоятельная работа студента, включая контроль (всего)	68	-
Итоговая аттестация	зачет	-

4.2. Содержание разделов дисциплины

1-й семестр

Раздел 1.

Лекции:

Тема 1. Исполнительское интерпретация, ее сущность и задачи. Интонационно-драматургическая природа музыки.

Тема 2. Вокальные средства выразительности исполнителя.

Тема 3. Сценические средства выразительности исполнителя.

Тема 4. Художественно-исполнительный анализ вокального произведения. Его сущность и принципы.

Тема 5. Сценическое воплощение художественного образа вокального произведения.

Раздел 2.

Практические занятия:

Тема 1. Обсуждение воплощение художественного образа вокального произведения исполнителями-певцами классического направления.

Тема 2. Анализ интерпретаций вокальных произведений в исполнении современных эстрадных исполнителей..

Тема 3. Анализ студенческих исполнительских интерпретаций вокальных произведений по результатам экзамена по сольному пению.

Тема 4. Особенности исполнительской интерпретации вокальных произведений.

Тема 5. Выступление с рефератами и докладами.

Тема 6. Работа над текстом вокальных произведений.

Тема 7. Речевая интонация в тексте вокальных произведений.

Тема 8. Музыкальная драматургия вокального произведения.

Тема 9. Художественно-исполнительский анализ вокального произведения.

Тема 10. Анализ интерпретации вокальных произведений о войне в исполнении Д.Хворостовского.

Тема11.Сценическое воплощение художественного образа интерпретируемого вокального произведения.

Тема12. Презентация художественно-исполнительского анализа вокального произведения.

Тема 13. Показ самостоятельно интерпретируемого вокального произведения,

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем 10 часов	
		Очная форма	Заочная форма
1 семестр:			
1.	Исполнительская интерпретация, ее сущность и задачи. Интонационно-драматургическая природа музыки	2	-
2.	Вокальные средства выразительности исполнителя.	2	-
3.	Сценические средства выразительности исполнителя.	2	-
4.	Художественно-исполнительный анализ вокального произведения. Его сущность и принципы.	2	-
5.	Сценическое воплощение художественного образа вокального произведения. Социальные функции музыканта-исполнителя. Формы общения со слушателями.	2	-
Всего за 1 семестр:		10	-

4.4. Практические занятия.

№ п/п	Название темы	Объем часов26час	
		Очная форма	Заочная форма
1 семестр:			
1	Обсуждение воплощения художественного образа вокального произведения исполнителями-певцами классического направления.	2	-
2.	Анализ интерпретации вокальных произведений в исполнении современных эстрадных исполнителей.	2	-
3.	Анализ студенческих исполнительских интерпретаций вокальных произведений по результатам экзамена по специальности.	2	-
4.	Особенности исполнительской интерпретации вокальных призведений.	2	-
5.	Выступление с рефератами и докладами.	2	
6.	Работа над текстом вокальных произведений.	2	-
7.	Речевая интонация в тексте вокальных произведений.	2	-
8.	Музыкальная драматургия вокального произведения.	2	-
9.	Художественно-исполнительский анализ вокального произведения.	2	-
10.	Анализ интерпретации вокальных призведений о войне в исполнении Д.Хворостовского.	2	-
11.	Сценическое воплощение художественного образа интерпретируемого вокального произведения.	2	-
12.	Презентация художественно-исполнительского анализа вокального произведения.	2	-
13.	Показ самостоятельно интерпретируемого вокального произведения,	2	-
Всего за 1 семестр:		26	-

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид самостоятельной работы студентов	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
1 семестр				
1	Знакомство с учебно-методической, научно-методической, педагогической, музыковедческой, психологической литературой по проблеме исполнительской интерпретации музыкальных вокальных произведений.		10	-
2	Прослушивание аудио и видеоматериалов		6	-
3	Оформление конспектов		6	-
4	Написание рефератов.		6	-
5	Подбор вокальных произведений для исполнения.		6	-
6	Выразительное чтение Текстов вокальных произведений.		6	-
7	Выстраивание музыкальной драматургии вокального произведения.		6	-
8	Подготовка материалов для написания художественно-исполнительского анализа вокального произведения.		6	-
9	Оформление художественно-исполнительского анализа вокального произведения.		6	-
10	Подготовка к показу собственной художественно-исполнительской интерпретации определенного музыкального произведения.		10	-
Всего:			68	

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся используются инновационные образовательные технологии при реализации различных видов аудиторной работы в сочетании с

внеаудиторной. Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационных:

- использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный во внутренней сети.) при подготовке к практическим и занятиям.

Работа в команде:

- совместная работа студентов в группе при выполнении домашних заданий по разделам:

- 1) «Интерпретация музыкально - поэтического содержания эстрадного произведения»;
- 2) «Сценическое воплощение художественного образа вокального произведения».

6. Формы контроля освоения дисциплины.

В течение 1-го семестра проводится **текущий контроль**.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме **зачета**.

Текущий контроль проводится преподавателем, ведущим лекционные и практические занятия со студентами непосредственно во время самих занятий в форме:

- устных ответов на занятиях;
- 2-х контрольно-модульных работ.

Критерии оценивания устных ответов на занятиях:

Ответ на вопрос оценивается **макс. 1 балл**.

1 б.- ответ полный, без ошибок;

0,5 б.- в целом правильный ответ, с определенным количеством ошибок;

0 б.- ответ не правильный, задание не выполнено.

Макс. оценка за контрольную работу – 12 баллов.

(оформляется письменно)

Контрольная работа включает в себя 4 вопроса.

Ответ на каждый вопрос оценивается 3 баллами.

3 б.- выполнение задания без ошибок;

2 б.- в целом правильное выполнение задания, с определенным количеством ошибок;

1 б.- неплохо, но со значительным количеством недостатков, выполнение задания соответствует минимальным критериям;

0 б.- задание не выполнено.

Требования к ЗАЧЕТУ

Дисциплины

" Анализ и интерпретация вокального произведения "

На зачет студент:

1. Предоставляет, оформленный в письменном виде, художественно-исполнительски анализ выбранного интерпретируемого произведения;
2. Исполняет самостоятельно интерпретированное вокальное произведение.

Критерии оценивания

самостоятельно интерпретированного вокального произведения.

Во время исполнения вокального произведения студент должен продемонстрировать усвоение таких 10 умений:

- 1) умение определять музыкальную драматургию вокального произведения;
- 2) умение интерпретировать музыкально-поэтическое содержание вокального произведения;
- 3) умение работать над технически сложными эпизодами вокальных произведений;
- 4) умение эмоционально воплощать художественный образ вокального произведения;
- 5) умение использовать вокальные средства выразительности при исполнении музыкального произведения;
- 6) умение владеть комплексом вокально-технических средств;
- 7) умение пользоваться сценическими средствами выразительности;
- 8) умение делать исполнительный анализ музыкально-вокального произведения;
- 9) умение самостоятельно выстраивать мизансцены при исполнении вокального произведения на сцене;
- 10) умение самостоятельно творчески работать.

Система оценивания учебных достижений студентов очной формы обучения

№	Вид учебной работы	Количество баллов (макс.)
----------	---------------------------	----------------------------------

	За семестр	
1.	Оценивание усвоения знаний (2 контрольные работы)	24 б.
2	Устные ответы на занятиях	16 б.
3	Зачет (1.Художественно-исполнительский анализ выбранного интерпретируемого произведения, оформленный в письменном виде. 2.Исполнение самостоятельно интерпретированного вокального произведения, в том числе оценивается и самостоятельная работа студентов).	60 б.
Всего		100б.

Максимальное общее количество баллов на зачете – 60б.
(в том числе оценивается самостоятельная работа студента – 19 б.)

Каждое из 3-х вопросов-заданий оцениваются по **20** бальной системе:

- 20** – выполнение задания без ошибок;
- 18** – выполнение задания с незначительным количеством ошибок;
- 15** – в целом правильное выполнение задания, с определенным количеством значительных ошибок;
- 10** – неплохо, но со значительным количеством ошибок, выполнение задания удовлетворяет минимальные критерии;
- 5** – выполнение задания не удовлетворяет минимальные критерии; нужно поработать перед тем, как пересдавать;
- 0** – задание не выполнено, необходима серьезная дальнейшая работа, обязательный повторный курс.

Оценивание самостоятельной работы студента:

№	Виды самостоятельной работы студента	Макс. бал рейтинга за вид
1.	Работа с основной литературой (законспектированные темы выносятся на зачет)	5
2.	Оформление художественно-исполнительского анализа вокального произведения (письменно)	5
3.	Подготовка к показу художественно-исполнительской интерпретации исполняемого вокального произведения (исполнение вокального произвеления выносятся на зачет)	5
4.	Разбор поэтического текста исполняемого (тема выносятся на зачет)	4
5.	Написание реферата на выбранную тему	6
Итого		19

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбал- льная система оценивания экзамена	100бал- льная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетво- рительно	63–74	Д – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетво- рительно	50–62	Е – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	Не зачтено
Неудовлетво- рительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения	

		учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Казанцева, Л.П. Понятие исполнительской интерпретации / Л.П. Казанцева // Музыкальное содержание: наука и педагогика. Уфа: РИЦУГАИ, 2004.-С. 149-156
2. Сраджева, О. Работа над литературным текстом вокального произведения / О. Сраджева //Актуальные вопросы музыкальной педагогики: межвуз. сб. стат. / Нижегород. гос. коне. им. М.И.Глинки. - М., Прогресс, 2007. С. 86 - 91.
3. Рубб, А.А.Феномен эстрадной режиссуры: опыт исследования / А.А. Рубб. М.: Луч, 2001. - 230с.
4. Кристи, Г. Воспитание актера школы художественного театра: учеб. пособие по мастерству актера под ред. Вл. Прокофьева / Г. Кристи. - М., 1962.- 123 с.
5. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. Ред. и предисл. Вл. Прокофьева. Учеб. пособие для театр. ин-тов и училищ. - М.: Искусство, 1978. 430 с.
6. Ершов, П.М. Технология актерского искусства / П.М. Ершов. - М.: Всероссийское Театральное Общество, 1959. – 308
7. Григорьев, В. Ю. Исполнитель и эстрада / В.Ю.Григорьев. - М.: Издательский дом Классика - XXI, 2006. - 156 с.

б) Дополнительная литература:

1. Старовойтова Е.Е. **Исполнительская интерпретация:** учеб.-метод. пособие для иностранных студ. спец. "Музыкальное искусство" специализаций "Академическое пение" и "Эстрадное пение" / Е.Е.

Старовойтова; Гос. учреж. "Луган. нац. ун-т имени Тараса Шевченко". - Луганск: Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2011. 150С.

2. Старовойтова Е. Е. **Вокальный словарь** / Е.Е. Старовойтова; ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». – Луганск: Книта, 2021. – 174 с.

в) Информационные ресурсы

1.<http://www.avesta.tj/last-news/1118-ispolnitelskaya-interpretaciya-muzykalnogo-proizvedeniya.html>2.

file:///C:/Users/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/Downloads/01003483734%20(1).pdf

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторное оснащение: лекционная аудитория, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, канцелярское оснащение учебного процесса.

Лекционные занятия: мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов, система видеомонтажа, интерактивная доска, электронные презентации по темам дисциплины.

Практические занятия: презентационная техника (компьютер, проектор, экран), банк профессионально-педагогических задач.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google», «Chrome»); программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power Point»).

Преподавание дисциплины предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Лист дополнений и изменений

Лист дополнений и изменений

№ п/п	Дата внесения изменения / дополнени я	Основание	Содержание изменения / дополнения	Лица, подтверждающие изменение / дополнение	
				Заведующий кафедрой Сергиенко А.В.	Декан Кондратенко А.П.
1	31.05.2024	Приказ 324-ОД	О переводе части научно-педагогических работников, имеющих профильное музыкальное образование и сотрудников-концертмейстеров с кафедры культурологии и культурологического образования на кафедру музыкального образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
2	31.05.2024	Приказ 325-ОД	О переименовании кафедры культурологии и музыкознания в кафедру культурологии и культурологического образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
3	31.05.2024	Приказ 326-ОД	Об изменении правового статуса и переименовании факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович в Институт музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович	