

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ,
ПРАКТИК И ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки

«Эстрадно-джазовое пение»

Уровень высшего образования
«бакалавриат»

КВАЛИФИКАЦИЯ

Концертный исполнитель.

Артист ансамбля.

Преподаватель

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Очная, заочная

ФИЛОСОФИЯ

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Философия» направлена на формирование представлений о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, овладение базовыми принципами и приемами философского познания.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока I «Дисциплины (модули)».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

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

- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Краткое содержание дисциплины: *Раздел 1. История философии.* Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древнего Востока и античности. Философия средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Классическая немецкая философия. Современная западная философия. Русская классическая философия.

Раздел 2. Теоретические проблемы философии. Онтология. Учение о развитии. Происхождение и сущность сознания. Гносеология. Философия науки. Философское понимание человека. Личность. Аксиология. Социальная философия: общество как система. Человек в информационно-техническом обществе. Глобальные проблемы современности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, круглые столы, семинар-дискуссия, метод малых групп. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; проверка выполнения письменных заданий; тестирование; проверка и презентация рефератов; подготовка сообщений и эссе, формы промежуточного контроля – экзамен.

ИСТОРИЯ

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «История» направлена на формирование у обучающихся представления об основных закономерностях исторического развития человечества; об истории России и ее взаимосвязи с развитием мировых цивилизаций, способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. **Теоретические и методологические основы исторической науки.** Основные понятия, принципы и методы исторической науки. Периодизация и исторические источники.

Раздел 2. **Всеобщая история.** Основные проблемы истории первобытного общества. Тенденции развития человечества в предгосударственный период. Особенности исторического развития Древнего мира. Великое переселение народов. Средние века: особенности периода. Европейская модернизация Нового времени. Основные тенденции развития регионов мира в Новое время. Реформы и революции периода Нового времени. Мир в ходе мировых войн и межвоенные десятилетия. Основные черты развития стран мира второй половины XX – начала XXI века. Глобализация и общемировые проблемы современности.

Раздел 3. **История России.** Восточные славяне в Древности. Возникновение и развитие Древнерусского государства. Русские земли в период феодальной раздробленности и иноземной зависимости. Объединение земель вокруг Москвы и создание централизованного государства. Россия в XVI–XVII веках. Российская империя в XVIII – начале XX века. Россия в ходе революции и гражданской войны. СССР в 1922–1941 годах. СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР в 1945–1985 годах. Перестройка и распад СССР. Становление и развитие новой российской государственности. Россия в современном мире.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; представление результатов НИРС в форме электронной презентации; творческое задание; мини-конференция.

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:

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном (ых) языке.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Общий иностранный язык.

Презентация. Знакомство. Семья. Организация встреч.

Работа. Планирование. Досуг. Спорт. Путешествие. Интересные места. Праздники.

Продукты. Организация (заказ) обеда, ланча, ужина. Кафе, рестораны, меню. Деньги. Шоппинг.

Средства коммуникации. Интернет. Современные виды общения, организация профессиональных встреч.

Россия. Современный мир. История, культура крупных городов России. Мой город.

Страна изучаемого языка. Современность страны изучаемого языка. История, культура интересных мест, страны изучаемого языка.

Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей.

Современный мир профессий. Рынок труда. Люди. Компании. Организации. Библиотечное дело в России и за рубежом. Сохранение библиотечного фонда.

Языки международного общения и их роль в выборе профессии в современном мире.

Библиотечно-информационная деятельность как сфера профессиональной деятельности. Профессиональные навыки, умения. Профессиональные мероприятия, события.

Профессиональный библиотечно-информационный опыт (российский, зарубежный). Знаменитые деятели профессионального сообщества.

Научная информация для профессиональной сферы. История, современность, проблемы профессии.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Цель дисциплины: Формирование у студентов системных знаний по истории искусства и практических навыков описания и анализа художественного произведения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и истории культуры в объеме вузовского курса.

Формируемые компетенции:

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Основное содержание дисциплины:

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 вестилевого направления (реализма). Стил 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.

ЛИТЕРАТУРА

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

Место дисциплины 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:

- **УК-4.** Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(их) языке(ах).

Основное содержание дисциплины:

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.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование общей коммуникативной культуры обучающихся 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 в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. Для ее освоения обучающимся необходимы знания в области русского языка и культуры речи, полученные в общеобразовательной школе.

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

Формируемые компетенции.

УК-4: способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Основное содержание дисциплины.

Раздел 1. Современный русский литературный язык – основа культуры речи. Русский литературный язык как способ отражения русского национального мышления и русской культуры. 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 норм. 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), кинесические (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.

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. Речевые стратегии и тактики. Этикет делового телефонного разговора. Национальная специфика речевого этикета.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины (модуля): упорядочение разрозненных несистематизированных знаний, формирование информационного мировоззрения и целостного представления об "информационной картине мира".

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

Формируемые компетенции (модуля):

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Общая информационная технология. Теоретические основы технологии. Информационная технология: понятие, структура. История и тенденции развития информационных технологий. Классификация информационных технологий: базовые, прикладные, специальные.

Раздел 2. Компонентная структура информационных технологий. Информационные процессы. Информационные ресурсы. Кадровые ресурсы. Инструментальные средства. Регламентирующие документы. Информационные продукты и услуги.

Раздел 3. Информационные процессы. Информационные процессы: понятие, классификация, реализация на базе информационно-коммуникационных технологий.

Сбор информации. Сбор документов. Сбор данных. Алгоритмы процесса сбора информации. Обработка информации. Техническая обработка информации: виды, методы. Семантическая обработка информации: виды, методы. Организация информационных массивов: документов и данных. Типы структур данных. Хранение информации. Способы хранения документов и данных. Защита информации: методы. Поиск информации: виды, алгоритмы, методы. Информационно-поисковые системы. Распространение информации. Предоставление информации. Информационное обслуживание и самообслуживание.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин основной образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- ПК-12. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства.

Основное содержание:

Раздел 1. Наука и научное исследование.

Раздел 2. Организация научно-исследовательской работы в России.

Раздел 3. Организация исследовательской деятельности.

Раздел 4. Структура и написание научного исследования.

Раздел 5. Информатизация учебно-исследовательской деятельности.

Раздел 6. Критерии оценки качества исследования и его правовое обеспечение

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Авторское право» направлена на формирование необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области авторского права, ознакомление с особенностями правового регулирования объектов авторского права, овладение навыками анализа и применения нормативно-правовых документов в области авторского права в своей практической деятельности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «Авторское право» относится к дисциплинам базовой части Блока I «Дисциплины (модули)».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Краткое содержание дисциплины: *Раздел I. Введение в авторское право.*

Понятие и характеристика авторского права. Источники авторских и смежных прав. Объекты авторского права. Субъекты авторского права.

Раздел II. Частные проблемы авторского права. Основные права автора.

Сроки в авторском праве. Соавторство. Права соавторов. Переход

исключительного права по наследству. Особенности свободного

использование произведения. Авторский договор: понятие и содержание.

Проблемы регулирования авторского права в сфере музыкального искусства.

Особенности защиты авторских прав.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные образовательные технологии, включающие: лекции-беседы, проходящие в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; размещение теоретических, практических, методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК».

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; тестирование; проверка и презентация рефератов; форма промежуточного контроля - зачет.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» направлена на формирование целостного представления о сущности, моделях и эволюции государственной культурной политики РФ; содействие развитию способностей обучающихся к самостоятельному анализу событий культурной жизни; рассмотрение основных ресурсов культурной политики (нормативных, документально-правовых, кадровых, финансовых и материально-технических); понимания направлений и сущности современной государственной культурной политики РФ в ее ценностно-нормативной составляющей.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к дисциплинам базовой части Блока I «Дисциплины (модули)».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы государственной культурной политики Российской Федерации. Введение в основы культурной политики. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики. Государство и культура в современной России. Раздел 2. Практика реализации государственной культурной политики в Российской Федерации. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры. Основные направления государственной культурной политики современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики. Международная культурная политика Российской Федерации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные лекции, семинар-круглый стол, семинар-дискуссия, метод проектов. При подготовке к семинарским занятиям используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; проверка выполнения письменных заданий; тестирование; проверка и презентация рефератов; выполнение и защита учебных проектов, коллоквиум; форма промежуточного контроля – зачет.

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Цель дисциплины: 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 в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части учебного плана.

Формируемые компетенции:

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

ПК-11. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры.

Основное содержание дисциплины:

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.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (зарубежной)

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «История музыки (зарубежной)» направлена на формирование у студентов комплекса знаний на основе:

- формирования системных представлений об историческом развитии и эволюции музыкального искусства;
- определения критериев периодизации музыкального искусства;
- усвоения фактов, характеризующих процесс становления музыкальных жанров;
- изучения специфики музыкально-стилевых тенденций (на основе анализа музыкальных произведений).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности;

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов. Этапы развития зарубежного музыкального искусства в древнем мире. Музыкальное искусство эпохи Средневековья. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Музыкальное искусство эпохи Барокко. Музыкальное искусство 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 2. Пути развития музыкального искусства в XIX веке. Романтизм в музыкальном искусстве. Вокально-хоровое творчество композиторов XIX века. Западноевропейский музыкальный театр XIX века. Камерно-инструментальное творчество композиторов-романтиков. Жанр симфонии в творчестве композиторов XIX века.

Раздел 3. Музыкальное искусство конца XIX- первой половины XX века. Музыкальное искусство рубежа XIX-XX веков. Направления музыкального искусства первой половины XX века. Итальянское музыкальное искусство первой половины XX века. Австрийское и немецкое музыкальное искусство первой половины XX века. Французское музыкальное искусство первой половины XX века. Национальные композиторские школы первой половины XX века.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (отечественной)

Цели освоения дисциплины: дать знания о процессе становления и развития русской музыки в контексте эволюции мирового музыкального искусства, о взаимодействии различных национальных школ, направлений, стилей. При изучении курса важно осмыслить исторический массив материала, включающий как явления прошлых веков и достаточно древних периодов, так и сформировавшиеся в первой половине XX века художественные события в контексте мировых музыкально-исторических процессов. Также важно сформировать объективное, лишенное тенденциозных оценок понимание наследия отечественных композиторов, во многом определявших авангардные позиции искусства XX века.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности;

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Самобытные истоки русской музыки. Русская музыка в мировой музыкальной культуре. Древнерусская музыкальная культура. Фольклор как основа русской музыкальной классики. Традиции эпоса и сказки в русской классической музыке. Музыка русской православной церкви как глубинный исток русской музыкальной классики. Русская музыкальная культура России до XVIII в. Музыкальная культура Руси в XVIII в.

Раздел 2. Формирование и развитие жанров русской классической музыки в конце XVIII - первой половине XIX вв. Русская музыкальная культура первой половины XIX в. Западноевропейские ориентиры в творчестве русских композиторов. Русская опера XVIII– первой трети XIX века. Развитие жанров отечественной вокальной лирики во второй половине XVIII – первой трети XIX в.в.

Развитие жанров отечественной хоровой музыки второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Формирование жанров отечественной инструментальной музыки. Оперное творчество М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Песни и романсы в творчестве М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Симфоническое творчество М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского.

Раздел 3. Творческие направления в русской музыке второй половины XIX в. Русская музыкальная культура второй половины XIX в. Творческие направления 60 – 70-х гг. XIX в. («Могучая кучка» и Чайковский).

Просветительское творчество М. А. Балакирева и Н. Г. Рубинштейна. Жанр эпической оперы и эпической симфонии в творчестве А. П. Бородина. Жанр народной исторической оперы-драмы в творчестве М. П. Мусоргского. Жанры камерной музыки в наследии М. П. Мусоргского. Эпос и оперное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Русский симфонизм второй половины XIX века. Жанр психологической оперы-драмы в творчестве П. И. Чайковского. Симфоническое творчество П. И. Чайковского. Жанры камерной музыки в наследии П. И. Чайковского. Развитие жанра балета русскими композиторами второй половины XIX века. Развитие жанров хоровой музыки в творчестве русских композиторов второй половины XIX века. Инструментальное творчество А. К. Лядова и А. К. Глазунова. Творческое наследие С. И. Танеева.

Раздел 4. Основные тенденции развития отечественного музыкального искусства на рубеже XIX-XX вв. Развитие русской художественной культуры в конце XIX – начале XX веков. Визуальные искусства и музыка. Основные жанровые группы. Полистилистика как метод композиторского мышления. Музыкальный театр в культуре Серебряного века. Симфония и инструментальный концерт в дооктябрьский период. Развитие кантатно-ораториального творчества до 1917 года. Художественное содержание в жанрах камерной музыки рубежа веков. Особенности дореволюционных массовых музыкальных жанров. Преломление романтических традиций в творчестве С. В. Рахманинова. Проявление символического мироощущения в музыке А. Н. Скрябина. «Русский музыкальный театр» И. Ф. Стравинского.

Раздел 5. Отечественное музыкальное искусство первой половины XX века. Периодизация отечественной музыки XX века. Новые тенденции в советском музыкальном театре. Оперное наследие С. С. Прокофьева. Балетный жанр в творчестве С. С. Прокофьева. Жанр оперы в творчестве Д. Д. Шостаковича. Жанр балета в творчестве Д. Д. Шостаковича. Становление советской симфонической музыки. Самобытность стиля симфоний С. С. Прокофьева. Утверждение художественной позиции Д. Д. Шостаковича в симфоническом жанре. Новые эстетические нормы в жанрах камерной музыки. Инструментальные жанры в творчестве Н. Я. Мясковского. Инструментальное творчество А. И. Хачатуряна. Камерные жанры в раннем творчестве Г. В. Свиридова. Обновление монументальных жанров кантаты и оратории. Советские массовые музыкальные жанры.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Цели освоения дисциплины: многоаспектное изучение развернутой панорамы развития музыки второй половины XX – начала XXI века в культурно-эстетическом и историческом контексте. А также формирование и

развитие знаний студентов о творчестве композиторов второй половины XX века и начала XXI века, умение ориентироваться в основных музыкальных направлениях и особенностях композиционных техник. Важно сформировать объективное, лишенное тенденциозных оценок понимание современных творческих процессов, во многом определяемых авангардными позициями искусства.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности;

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные тенденции развития музыкального искусства во второй половине XX века. Музыкальное искусство во второй половине XX века. «Новое фольклорное движение» в истории музыки второй половины XX века. Музыка стран Западной Европы второй половины XX - начала XXI вв. Музыка стран Восточной Европы второй половины XX - начала XXI вв. Музыка США и Латинской Америки второй половины XX - начала XXI вв. Массовая культура и музыка быта

Раздел 2. Музыкальные жанры в искусстве второй половины XX – начале XXI века. Обновление жанров и форм оперы. Поиски и открытия в балетном жанре. Свободное толкование жанров симфонической музыки. Новаторское преобразование кантатно-ораториальных и хоровых форм. Индивидуально-звуковой мир камерно-вокальных сочинений композиторов. Индивидуально-звуковой мир камерно-инструментальных сочинений композиторов. Жанровое расширение массовой музыкальной культуры.

Раздел 3. Стилизовое своеобразие в композиторском творчестве. Своеобразие образно-драматургического содержания поздних симфоний Д. Д. Шостаковича. Хоровой космос Г. В. Свиридова. Полижанровость в творчестве А. Г. Шнитке. Художественный мир Р. К. Щедрина. Преломление образов мировой истории и культуры в творчестве С. М. Слонимского.

Раздел 4. Музыкальное искусство и современная культура на рубеже XX и XXI веков. Музыкальная культура и НТР: на рубеже XX и XXI веков. Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX – начале XXI века.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостной картины процесса исторического развития эстрадно-джазовой музыки, становления наиболее значительных стилей и жанров данного вида музыкального искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс «История эстрадной и джазовой музыки» входит в базовую часть основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности;

ОПК-4. Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Часть 1. Джаз как явление музыкального искусства

Определение джаза.

Социальные и художественные предпосылки появления и распространения джаза. Музыкальный язык джаза, его отличия от европейского.

Афро-американские традиции в джазе. Основные жанры негритянского фольклора. Марширующие оркестры. Театр менестрелей. Взаимопроникновение культур. Европейские традиции в джазе. Блюз. Яркие представители жанра – Гертруда Ма Рэйни, „Биг Билл" Брунзи, „Блайнд Лемон" Джефферсон, Хадди Ледбеттер (Ледбелли), Бесси Смит. Рэгтайм и его стилистические особенности.

Часть 2. Ранние стили джаза

Новоорлеанский стиль и его особенности. Оркестры «Creole Jazz Band», «Original Dixieland Jazz Band», «New Orleans Rhythm Kings». Родоначальники традиционного джаза (С. Беше, Д. Оливер Д. Додс, Д. Нун, Д.Р. Мортон и др.) Л. Армстронг и его оркестры «Hot Five» и «Hot Seven». Чикагский стиль. Диксиленд и его роль в джазовой музыке 20 века. Становление и расцвет биг-бэндов. Особенности стиля. Оркестры Ф. Хендерсона, Б. Гудмена, Г. Миллера, К. Бейси, Д. Эллингтона.

Советский джаз 20-40г.г. Первые джазовые коллективы: оркестры В. Парнаха, Л. Варпаховского, А. Варламова, В. Кнушевицкого. «АМА-джаз» Александра Цфасмана (Москва) и оркестр под управлением Леопольда Теплицкого (Ленинград). «ТЕА-джаз» Леонида Утесова. Джаз-оркестр Н. Минха.

Часть 3. Модерн джаз

Стиль бибоп. Основоположники - Ч. Паркер, Д. Гиллеспи, Т. Монк. Европиезированный джаз. Творчество С. Кентона, В. Германа, Г. Эванса, Л. Тристано. Стиль кул и его основные представители. Босса-нова (Ж.Жилберту, А.К. Жобим и др.). (А.К. Жобим). Джаз-рок. Особенности

стиля. Основоположники - Ларри Кориелл, Гэри Бертон, Билли Кобэм, братья Брекер. Яркие представители направления – Джон Маклафлин, Джо Завинул, Хэрби Хэнкок, группы «Кровь, пот и слёзы», «Чикаго». Стиль фанки. Советский джаз 50-80гг. Оркестры О. Лундстрема. Ю. Саульского, А. Кролла, ансамбль «Мелодия». Джазовые исполнители : Г. Гаранян, К. Носов, И. Бриль, Г. Лукьянов, Л. Чижик, В. Ганелин, М. Окунь, А. Кузнецов, А. Козлов, А. Двоскин, Д. Голощёкин, В. Мустафа-заде, и др.). Джаз-рок. Особенности стиля. Основоположники - Ларри Кориелл, Гэри Бертон, Билли Кобэм, братья Брекер. Яркие представители направления – Джон Маклафлин, Джо Завинул, Хэрби Хэнкок, группы «Кровь, пот и слёзы», «Чикаго». Стиль фанки.

Часть 4. Рок – музыка

бит (The Beatles, Рок-н-ролл в СССР. Группы «Рок –отель»-рок (Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath). Арт-рок (Genesis, Yes.). Психоделический рок (Pink Floyd, Doors.). Рокабилли (Б. Хейли, Э.Пресли, Д.Кэш, К.Перкинс). Британский The Rolling Stones.). , «Браво», «Секрет». ХардРок-музыка в СССР.Филармонический рок - ВИА («Веселые ребята», «Поющие гитары», «Самоцветы»). Стиль фолк-рок и группы «Песняры», «Ялла», «Ариэль» «Сябры». Арт- рок - группа «Автограф» и рок –группа

«Диалог». Течение андеграунд: Москва («Звуки Му», «Бригада С»), Ленинград («Аквариум», «Кино»), Свердловск («Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф»).

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Цели изучения дисциплины (модуля).

Целями освоения дисциплины являются: изучение принципиальных вопросов развития исполнительского искусства и новых форм исполнительства в исторической ретроспективе.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки
Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к базовой части цикла теории и истории музыкального искусства.

Для освоения дисциплины «История исполнительского искусства» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в довузовской ступени музыкального обучения.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля).

Формируемые компетенции:

ОПК-1. Способен принимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Историческое развитие вокального искусства. Виды вокала.

Тема 2. История развития эстрадно-джазового исполнительства.

Тема 3. Понятие и особенности вокального эстрадно-джазового исполнительства. Вокальные стили джаза. Главные особенности джаза. Вокальные стили джаза

Тема 4. Формирование эстрадных жанров в России. Термин «Эстрада».

Тема 5. История развития Советский джаз 20-40 г.

Тема 6. Советский джаз - послевоенное время.

Тема 7. Эстрадная музыка – как объект исследования общественных наук.

Тема 8. Основные современные жанры эстрадного исполнительства.

Тема 9. Мюзикл, как современный жанр музыкально-сценического искусства.

Тема 10. Мюзикл в России.

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Цели освоения дисциплины: Изучение дисциплины «Теория музыки является направлено на закрепление приобретенных знаний и навыков области элементарной теории музыки и формирование знаний в области особенностей методов и техник современной академической музыки (второй половины XX века и по настоящее время) посредством:

- формирования осознания ладогармонических и атональных закономерностей звуковысотной организации;
- закладывания навыка профессионального восприятия и анализа музыки посредством выработки конкретных технических знаний о гармоническом, полифоническом композиторском письме и современной композиторской технике;
- формирования представлений и знаний об особенностях композиции, ее гармонической и полифонической логике, а также структурных особенностях современной композиции;
- воспитания самостоятельности и креативности музыкального мышления в процессе выполнения письменных работ и сочинения гармонических педагогической деятельности;
- формирования умения использовать музыковедческую литературу последовательностей, собственных композиций;
- расширения категориального аппарата посредством усвоения понятий, терминов в целях использования в профессиональной музыкально-педагогической деятельности;
- формирования умения использовать музыковедческую литературу.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Понятие стиля в музыке. Характеристика музыкальных направлений и стилей в искусстве. Лады. Мелодика. Ритмика и темпы в музыке. Фактура. Интервалика и аккордика. Тематизм как понятие. Масштабно-тематические структуры в музыке и музыкальная форма. Кульминация в музыке. Музыкально-теоретический анализ.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

СОЛЬФЕДЖИО

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Сольфеджио» направлена на организацию, 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.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Сольфеджирование. Пение одноголосных и многоголосных фрагментов музыкальных произведений со сложной мелодикой и развитой ритмикой.

Раздел 2. Вокально-интонационные упражнения. Пение упражнений-этюдов в ритмическом оформлении различных микроладовых образований. Пение развернутых гармонических последовательностей.

Раздел 3. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности элементов музыкального языка. Анализ на слух развернутых гармонических последовательностей.

Раздел 4. Музыкальный диктант. Запись одноголосных, двухголосных и трехголосных конструктивных образцов и фрагментов музыкальных произведений.

Образовательные технологии: практические занятия; творческое задание; практические задания.

ГАРМОНИЯ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Гармония» направлена на изучение закономерностей развития гармонии на разных этапах музыкально исторического развития, получения целостного представления об историко-стилевых процессах развития гармонических систем, формирование установки на самостоятельность освоения конкретных образцов музыкального искусства на основе:

- усвоения законов их ладогармонической организации;
- приобретения навыков гармонического анализа, выявляющего взаимосвязи содержания произведения с его гармоническим языком;
- развития творческих способностей в процессе выполнения практических заданий

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические и практические основы гармонии. Понятие гармонии. Гармония в системе музыкально-выразительных средств. Функциональность и фонизм как две стороны гармонии. Гармония и формообразование. Доминантовый септаккорд (D7) и его обращения. Септаккорд II степени (II7) и VII (VII7) степени и их обращения. Нонаккорды V и II ступеней. Доминанта и D7 с секстой. Септаккорды побочных ступеней (секвенцаккорды). Диатоническая секвенция. Фригийский оборот. Органный пункт. Неаккордовые звуки. Двойная доминанта. Альтерация аккордов S и D группы.

Раздел 2. Модуляционная система. Хроматика. Типы тональных соотношений. Отклонения. Хроматическая система. Хроматические секвенции. Степени родства тональностей. Модуляция. Модуляция в тональности первой степени родства. Мажоро-минорные системы. Трезвучие VI низкой ступени мажоро-минора. Модуляция второй степени родства. Модуляция третьей степени родства. Эллипсис. Эпгармоническая модуляция через У_{м7}, D7 и У_{в.53}.

Раздел 3. Историко-стилевые процессы развития гармонии. Исторические пути становления и развития доклассической западноевропейской и русской гармонии. Гармония в западноевропейском многоголосии (X-XVI вв.) эпохи Возрождения. Ладогармоническая основа многоголосных песнопений знаменного русского распева. Общая характеристика гармонического стиля эпохи Барокко. Гармония как организующий фактор полифонии. Цифрованный бас. Общая характеристика гармонии венских классиков. Особенности тональной системы. Взаимосвязь гармонии с формообразованием музыкальных произведений. Романтическая

гармония. Особенности гармонического языка Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа, Р. Вагнера. Гармония в творчестве русских композиторов. Усложнение гармонии на рубеже XIX-XX вв.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Музыкальная форма» направлена на приобретение знаний о целостных типах музыкальной композиции в рамках утвердившихся в истории искусства различных стилей. А также сформировать и расширить знания о целостных типах музыкальной композиции в рамках утвердившихся в истории искусства различных стилей. Курс «Музыкальная форма» основан на изучении композиционных типов, сложившихся в предклассический период, на изучении классико-романтических музыкальных форм, включает рассмотрение форм современной музыки.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие проблемы формообразования. Музыкальная форма и форма композиции. Классификация музыкальных форм. Содержательность музыкальной формы

Музыка и слово. Музыкально-тематическая организация музыкальной формы. Мелодико-тематические структуры. Музыкальная интонация. Фактура музыкального произведения, основные типы фактурной организации. Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения. Драматургия, композиция. Функциональные основы музыкальной формы.

Раздел 2. Музыкальные формы барокко. Текстомузыкальные формы. Формообразование в ранней музыке. Простые музыкальные формы барокко. Период типа развертывания. Модификации старинной двухчастной формы. Старинная трехчастная форма. Старосонатная форма. Фуга. Старинные вариации. Куплетное рондо. Старинная сюита. Сложные (составные) формы: старинная концертная форма, барочные инструментальные циклы. Вокально-инструментальные циклы (месса, пассионы, оратория, кантата).

Раздел 3. Классико-романтические музыкальные формы. Принципы классического формообразования. Классико-романтические формы как структуры тональной музыки. Период и периодические структуры в контексте крупной музыкальной композиции. Простые двух- и трехчастные формы, трех-пятичастная форма. Сложная трехчастная форма. Строгие вариации классицистов. Классическое рондо. Рондо-соната. Сонатная форма.

Сонатно-симфонический цикл. Классический концерт. Индивидуальный замысел музыкального произведения у романтиков. Свободные вариации романтиков. Программная сюита. Вокальные формы и вокальный цикл. Модификации сонатно-симфонического цикла в произведениях романтиков. Крупные формы: кантата и оратория. Сценические формы: опера и балет.

Раздел 4. Музыкальные формы XX века. Общая характеристика музыкальных структур конца XIX - начала XX века. Безрепризная трехчастная форма. Контрастно-составная форма. Свободные и несоставные формы. Смешанные формы. Вариационные формы и серийная техника. Музыкальное формобразование в конце XX – в начале XXI вв. Нетипизированные формы.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

ПОЛИФОНИЯ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Полифония» направлена на изучение принципов полифонического мышления как основы для исполнительской, педагогической, деятельности; знание основных полифонических жанров и форм; формирование принципов аутентичного подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных произведений; как основы для компетентной; ориентация в системе вокально-хоровых полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной истории – от эпохи Средневековья до XXI века; развитие представления о технике полифонического письма и музыкальной форме хорового полифонического сочинения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Исторические этапы развития полифонии: периодизация. Полифонические нормы строгого письма: общая характеристика. Мелодия строгого письма. Простой и сложный контрапункты: общая характеристика, классификация видов. От строгого стиля к свободному. Предфугированные формы. Контрапунктические нормы полифонии свободного письма. Экспозиционная часть фуги: тема, ответ, противосложение, интермедия. Развивающий и заключительный разделы фуги. Сложные (многотемные) фуги. Малые фугированные полифонические формы: фугетта, фугато, инвенция. Полифония в музыке XX века. Новейшие явления в полифонической музыке второй половины XX – начала XXI века.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: 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.

Формируемые компетенции:

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет и задачи психологии. История становления психологии как науки. Система методов и основные этапы психологического исследования. Понятие психики, фило- 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.

ПЕДАГОГИКА

Цели дисциплины: 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.

Формируемые компетенции:

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Основное содержание дисциплины:

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.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Цель дисциплины: 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.

Формируемые компетенции:

ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.

Основное содержание дисциплины:

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.

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: 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.

Формируемые компетенции:

ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.

Основное содержание дисциплины:

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.

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Цели дисциплины (модуля).

Целями освоения дисциплины (модуля) «Сольное пение» являются: изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ пения для подготовки высококвалифицированных специалистов – исполнителей (солистов, ансамблистов) в области эстрадно-джазового искусства.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла дисциплин учебного плана.

Формируемые компетенции.

В процессе освоения данной дисциплины (модуля) студент формирует и демонстрирует владение следующими специальными компетенциями:

Способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспринимать музыкальное сочинение, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-4. Способен осуществлять здоровье-сберегающие функции для защиты и охраны аппарата эстрадно-джазового исполнителя в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Формирование базовых вокальных навыков.

Певческая установка. Укрепление певческой мускулатуры. Выработка функционального певческого дыхания. Выработка навыков певческой артикуляции и дикции. Выявление и укрепление индивидуального тембра. Выравнивание диапазона (регистров голоса) в речевом способе вокализации. Охрана голоса.

Раздел 2. Обучение вокальной технике.

Работа над различными видами вокальной техники:

-кантилена;

-беглость;

-филировка звука.

Работа над штрихами:

-legato;

-staccato;

-marcato.

Овладение вокальными приемами, в т.ч. эстрадными:

Микст;

Субтон;

Фальцет;

Стилизованный звук;

Произвольное управление вибрато и голосовыми регистрами;

Расщепление (рок-вокал); Крик;

Драйв;

Йодль;

Глиссандо;

Речитатив и вокальный речитатив.

Раздел 3. Вокальный репертуар и работа с ним.

Вокальный репертуар:

- вокализы классические и современные;

- романсы классические и эстрадные;
- эстрадная песня (за весь период существования);
- народная песня а'capella и в эстрадной обработке (стилизация, фолк-поп, фолк-рок);
- песни из кинофильмов.
- арии из мюзиклов и рок-опер.

Работа над произведением:

- определение стиля;
- определение художественного замысла;
- выбор вокальных приемов;
- разучивание произведения;
- работа над вокальной импровизацией;
- работа с микрофоном.
- соединение вокального исполнения с актерским мастерством и сценическим движением.
- публичные выступления (отчетные программы, концерты, конкурсы).

ФОРТЕПИАНО

Цель дисциплины (модуля) - подготовка специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной работы. Владение фортепиано позволяет выпускнику использовать его для: разбора партитур, чтения с листа, в работе над аранжировками для эстрадного оркестра, для ознакомления с музыкальной литературой и теоретического анализа музыкальных произведений, также позволяет приобретать навыки грамотного разбора нотного текста и применять фортепиано в работе над произведениями для избранного инструмента.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Работа над техникой (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды).

Раздел 2. Работа над произведениями крупной формы (сонатное аллегро, сонатина, вариации, рондо).

Раздел 3. Изучение полифонических произведений.

Раздел 4. Изучение произведений малых форм зарубежных и отечественных композиторов.

Раздел 5. Игра в ансамбле, аккомпанемент солисту, чтение нот с листа, транспонирование.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ

Целью дисциплины (модуля) «Методика преподавания эстрадно-джазового пения» становится подготовка высококвалифицированного руководителя, вокального педагога, владеющего основными знаниями в области вокального искусства по вопросам развития голоса и воспитания певца.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: курс относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

Способность и готовность:

ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методический материал, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.

ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии, (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья).

ПК-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Введение. Специфика эстрадно – джазового звукоизвлечения и сценического исполнительства.

Основные принципы обучения и воспитания певца:

- принцип индивидуального подхода;
- принцип постепенности и последовательности;
- принцип единства вокально – технического и художественного развития певца;
- принцип взаимодействия между педагогом и студентом.

Основные методы в вокальной педагогике.

Раздел 2. Строение голосового аппарата. Строение певческой системы и органов голосообразования.

Раздел 3. Организация певческого дыхания. Строение органов дыхания. Типы дыхания.

Организация певческого выдоха, способы работы над опорой звука.

Раздел 4. Общие сведения об акустике голосового аппарата. Понятие певческой форманты и резонанса. Певческое вибрато.

Певческий голос – как акустическое явление.

Основные качества голоса: высота, сила, тембр.

Явление резонанса.

Певческая форманта.

Певческое вибрато.

Раздел 5. Классификация певческих голосов.

Классификация голосов.

Определение диапазона и типа певческого голоса.

Раздел 6. Психологические основы певческого процесса.

Вокальный слух.

Вокальное мышление.

Художественный и мыслительный типы певцов.

Эмоции.

Воображение.

Психологические установки.

Значение индивидуально – психологических различий в вокальной педагогике.

Влияние эмоционального фактора на голос певца.

Различные приемы воздействия на голос певца (метод «как буд-то»).

Способы преодоления сценического волнения.

Раздел 7. Охрана голоса

Болезни голоса (органические, функциональные, простудные, инфекционные).

Гигиена голоса и режим певца.

Раздел 8. Дефекты певческого голоса и работа над их исправлением.

Гнусавость, качание голоса, тремоляция, прямой гудкообразный голос, горловое звучание, звук без опоры и т.д..

Способы устранения дефектов.

Раздел 9. Особенности детского голоса и работы с ним.

Особенности строения голосового аппарата детей.

Классификация и диапазон детских голосов.

Мутация.

Психолого – педагогические особенности обучения детей.

Методы и приемы воспитания детского голоса.

Раздел 10. Основные принципы работы над различными видами вокальной техники.

Работа над различными видами звуковедения (легато, маркато, стаккато).

Кантилена как основа пения.

Способы работы над видами атаки звука (твердая, мягкая, придыхательная).

Приемы работы над различными видами вокальной техники (сфорцандо, портаменто, глиссандо, мелизм, филировка, субтон, расщепление, фальцет, вокальный речитатив, белтинг, йодль, гроул, джазовое вибрато и филировка, блюзовые тоны, микроинтонирование). Инструментальное пение (скет).

Раздел 11. Вокально-педагогический репертуар.

Виды вокально – педагогического репертуара: упражнения, вокализы, художественные произведения. Особенности и последовательность освоения основных эстрадных вокальных жанров в процессе обучения (вокализы классические и современные, романсы классические и эстрадные, эстрадная

песня (за весь период существования), народная песня а'capella и в эстрадной обработке (стилизация, фолк-поп, фолк-рок), песни из кинофильмов, арии из мюзиклов и рок-опер и т.д.).

Особенности и последовательность освоения основных стилевых направлений джазового вокального репертуара (уорк – сонг, спиричуэл, блюз классический, регтайм, мейнстрим, ритм – энд – блюз, би – боп, свинг, боп – скэт, хот – джаз, фьюжн, фанк, хард – боп и т.д.)

Принципы подбора вокально – художественных произведений с учетом индивидуальных и возрастных особенностей исполнителя.

Раздел 12. Урок. Работа над произведением.

Содержание урока.

Виды и формы работы на уроке (разогревание, комплексы упражнений на дыхание, лицевые мышцы, релаксацию, распевание, работа над произведением, работа с режиссером, работа с хореографом).

Последовательность освоения произведения (определение стиля, определение художественного замысла, выбор вокальных приемов, разучивание произведения, работа с микрофоном, работа над вокальной импровизацией, соединение вокального исполнения с актерским мастерством и сценическим движением).

Работа с микрофоном.

Подготовка к публичному выступлению (отчетные программы, концерты, конкурсы).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основное содержание дисциплины:

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 населения и территорий в ЧС. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС.

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:

- обязательной 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:

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

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. 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; психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений; методика составления комплекса самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности; самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

Раздел 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Методика составления комплекса самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ

Главной **целью курса** является подготовка высококвалифицированного специалиста – исполнителя и преподавателя в области вокального джазового искусства на эстраде.

Основные задачи освоения дисциплины (модуля):

- осознание специфики джазового исполнительства;
- развитие музыкального вкуса учащихся на основе изучения и исполнения лучших образцов произведений джазовой музыки;
- выработка профессионального владения голосовым аппаратом;
- овладение джазовой стилистикой и вокальной техникой;
- воспитание навыков самостоятельной работы с голосом и репертуаром;
- подготовка джазового певца-артиста, способного самовыражаться в условиях сценического творчества.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

«Джазовое пение» - обязательная дисциплина (модуль) обязательной части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профилю «Эстрадно – джазовое пение».

Формируемые компетенции:

Способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-4. Способен осуществлять здоровье-сберегающие функции для защиты и охраны аппарата эстрадно-джазового исполнителя в рамках реализуемой профессиональной направленности образовательной программы.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

1. Основы джазового пения.

Знакомство с джазовыми стилями и направлениями (блюз, буги-вуги, мейнстрим, регтайм, соул-джаз, спиричуэл, диксиленд, бибоп, фри-джаз, хард – боп, фьюжн и др.). Прослушивание известных исполнителей. Выявление стилистических особенностей джазового пения. Изучение и применение вокальной терминологии в джазе.

2. Освоение и развитие основных элементов джазовой вокальной техники.

Развитие ритмического мышления (джазовая фразировка «офф-бит», триольный тайминг, динамический акцент офф-бит, тембральный акцент «ду-бап»), метод «Scat drums» Боба Столова и т.д.).

Выразительные средства и способы звукоизвлечения в джазовом пении (субтон, гроул, джазовое вибрато и филировка, блюзовые звуковые эффекты, микроинтонирование, мелизматика и др.). Инструментальное пение (скэт). Отработка артикуляционно-слоговых формул. Формирование индивидуального саунда.

3. Анализ и транскрипция джазового стандарта.

Понятие темы и структура джазового стандарта. Транскрипция (расшифровка), как основа для подготовки собственной версии исполнения произведения. Изучение и разбор интерпретаций темы в творчестве мэтров джазового искусства. Джазовый квадрат (АА1, ААВА, блюз). Форма джазовой композиции (интродукция, тема, бридж, расширение, риффы, стоп-таймы, кода). Схема импровизации коллектива. Расшифровка скэтовых фраз. Изучение гармонического каркаса темы.

Закономерности интерпретации джазового стандарта. Джазовые стандарты в различных джазовых стилях и их интерпретации. Анализ вокальной интерпретации.

Вокальная интерпретация инструментальных тем. Изучение и разбор интерпретаций выбранной «темы» в творчестве мэтров джазового искусства (стилевое направление, тональность, размер, изменения в форме и структуре произведения, различие гармонизации, трансформация ритмического рисунка, звуковысотные отличия, исполнительские штрихи, нюансы, приёмы звукоизвлечения, строение фразировки, наличие текстовой импровизации и т.д.).

Методы вокальной и инструментальной импровизации (ритмический метод, составление фраз из лейтмотивов, составление фраз из словаря, система вводных тонов, «стоп-паттерн», ладовый метод). Анализ исполнения произведения мастеров джаза с точки зрения методов импровизации.

4. Работа над репертуаром.

Формирование джазового репертуара, в т.ч. в собственной интерпретации, работа над содержанием и художественным образом.

Соединение исполнения, сценического движения и актерского мастерства в единый художественный замысел. Работа с инструментальным ансамблем, оркестром. Концертное исполнение.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

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 части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений.

Указанные академические часы по элективным курсам являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Формируемые компетенции:

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Основное содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Физическая культура: компоненты физической культуры и её ценности. Главным средством достижения цели образовательной системы является приобщение личности к фундаментальным культурным ценностям, к числу которых относится и физическая культура. Оздоровительная физическая культура (рекреативная) – специфическая сфера использования средств физической культуры и спорта, направленная на оптимизацию физического состояния человека, восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы). Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни.

Тема 2. Комплексные занятия: гимнастика. Формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей и психофизических качеств профессионально важных в будущей трудовой деятельности.

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности.

Тема 4. Комплексные занятия: методы круговой тренировки. Обучение специальным упражнениям, для развития специальных навыков, на развитие быстроты, ловкости, связанные с тонкой двигательной координацией, развитие скоростно-силовой выносливости, гибкости, силы.

Тема 5. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Физиологические механизмы и закономерности изменений функций систем организма под воздействием физической тренировки. Двигательная функция. Двигательная активность, возрастные и гендерные нормы. Средства и методы физической культуры, обеспечивающие положительное влияние на функции основных физиологических систем организма человека. Гипокинезия и гиподинамия, их последствия.

Тема 6. Комплексные занятия: прикладные виды спорта. Обучение специальным упражнениям, для развития специальных навыков, на развитие быстроты, ловкости, связанные с тонкой двигательной координацией, развитие скоростно-силовой выносливости, гибкости, силы.

Тема 7. Здоровье сберегающие технологии самостоятельных занятий физическими упражнениями. Социально-педагогические аспекты использования нетрадиционных форм и средств физической культуры.

Тема 8. Комплексные занятия: лечебная гимнастика. Лечебная гимнастика включает в себя упражнения, разработанные специально для определённого состояния. ЛФК прекрасно помогает восстановлению после травм, а также профилактике будущих травм у спортсменов. Лечебная гимнастика значительно улучшает качество жизни при серьёзных хронических заболеваниях. Программа занятий разрабатывается для каждого пациента индивидуально, в зависимости от возраста, характера заболевания и степени физической подготовки.

Тема 9. Оценка состояния здоровья и физической подготовки занимающихся адаптивной физической культурой. Методология диагностики и контроля за состоянием здоровья в процессе занятий лечебной культурой. Системный подход в оценке здоровья. Основы диагностики психоэмоционального состояния и потребностно-мотивационной сферы в процессе занятий лечебной культурой.

Тема 10. Комплексные занятия: гимнастические упражнения с предметами. Обучение специальным упражнениям, для развития специальных навыков, на развитие быстроты, ловкости, связанные с тонкой двигательной координацией, развитие скоростно-силовой выносливости, гибкости, силы, общей и специальной выносливости.

Тема 11. Комплексные занятия: ОРУ с отягощениями, методы круговой тренировки. Обучение специальным упражнениям с гимнастическими предметами: мячом, скакалкой, обручем, гимнастическими палками, гимнастической лестницей и т.д. для развития специальных навыков, на развитие общей физической подготовленности.

ДЖАЗОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Джазовое сольфеджио» направлена на организацию, 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.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
владение компетенциями:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Сольфеджирование. Пение одноголосных и многоголосных фрагментов со сложной мелодикой и развитой ритмикой, включающих примеры из эстрадно-джазовой литературы, с дирижированием.

Раздел 2. Интонируемые упражнения. Пение интонационных упражнений-этюдов, ладов, развернутых гармонических последовательностей в метро-ритмическом оформлении.

Раздел 3. Музыкальный диктант. Запись одноголосных, двухголосных, трехголосных и четырехголосных конструктивных образцов и фрагментов музыкальных произведений.

Раздел 4. Слуховой анализ. Определение в тональности и вне тональности элементов музыкального языка. Анализ на слух развернутых гармонических последовательностей.

Раздел 5. Чтение с листа. Исполнение неизвестных вокальных и инструментальных джазовых упражнений с дирижированием.

Образовательные технологии: практические занятия; творческое задание; практические задания.

АРАНЖИРОВКА

Цель дисциплины (модуля): освоение теоретических и практических основ аранжировки вокально-хоровых произведений для различных составов эстрадного вокального ансамбля с использованием комплекса знаний, полученных в вузе.

Основные задачи учебной дисциплины (модуля):

- углубление и расширение кругозора студентов в области музыкального искусства эстрады;
- формирование базовых знаний и умений по аранжировке;
- овладение основными способами и приёмами композиционного преобразования партитуры;
- приобретение практических умений и навыков переложения сольных вокальных произведений в сопровождении фортепиано для различных составов эстрадного вокального ансамбля;
- выработка собственного индивидуального стиля в аранжировке произведений для любого состав исполнителей.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина «Аранжировка» входит в часть дисциплин, формируемую участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

Способность и готовность:

ПК-6. Способен осуществлять переложение произведений для сольного эстрадно-джазового исполнения и различных видов творческих коллективов.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Введение в курс «Аранжировка».

Тема 2. Основные принципы преобразования партитуры.

Переложение партитур с одного состава ансамбля для другого

Тема 3. Переложение партитур с однородного для однородного состава

Тема 4. Переложение партитур с однородного для смешанного ансамбля

Тема 5. Переложение партитур со смешанного для однородного состава

Тема 6. Переложение с уменьшением количества голосов в партитуре.

Тема 7. Переложение с прямым перенесением голосов сопровождения сольного вокального произведения в партитуру

Тема 8. Переложение вокальных произведений с развернутой фактурой сопровождения.

ЧТЕНИЕ ЭСТРАДНЫХ ПАРТИТУР

Цель дисциплины (модуля):

- интенсивное обучение навыкам самостоятельной работы над эстрадным произведением,
- развитие музыкального мышления;

Задачи:

- научить студентов навыкам беглого чтения эстрадных партитур, написанных для различных составов и в разных методах записи;
- научить студентов исполнять партитуру, максимально приближенную к вокальному звучанию;
- расширить объем знаний в области эстрадной литературы.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: курс относится к части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ОПК-2. Способен воспринимать музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Чтение партитуры эстрадно-джазового вокального ансамбля.

Особенности записи вокальных голосов соло и вокальных ансамблей различных типов и видов (женский, мужской, смешанный, 2- 4 и более голосов).

Варианты записи тенора в скрипичном и басовом ключе. Чтение партитур бэк-вокала с солистом в сопровождении ритм-группы.

Исполняя партитуру, сольфеджировать или петь с текстом один из вокальных голосов.

Чтение вокально-джазовых партитур. Исполняя партитуру, сольфеджировать один из голосов, петь его с текстом, или по необходимости использовать импровизационный способ джазового пения scat.

Тема 2. Исполнительский анализ партитуры

1. Знакомство с произведением по записи. Общий анализ музыки (сведения об авторе, характер образов произведения, авторская мысль, состав ансамбля, использованные художественно-выразительные средства, тональный план, гармония, форма, жанр, стиль).

2. Анализ фактуры, приемов инструментовки (тип фактуры, ее элементы, способы изложения тематического материала, сопутствующих голосов, аккомпанемента, логика тембровой драматургии, плотность фактуры, удвоения, характер tutti, построение импровизационных эпизодов). Анализ элементов композиции.

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 части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Основное содержание дисциплины (модуля): 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).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ

Цель курса: подготовка студентов к практической работе с эстрадным вокальным коллективом, формирование музыкально-эстетической культуры,

углубление специальных знаний в области эстрадного вокального исполнительства, приобретение практических навыков в сфере профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля): Дисциплина относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует владение следующими специальными компетенциями:

Способность и готовность:

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Подготовка вокального ансамбля к работе.

Разогревание певческого аппарата. Упражнения на релаксацию. Дыхательная гимнастика. Лицевая гимнастика. Распевание.

Раздел 2. Техническая работа над вокальным произведением.

Работа над элементами ансамблевой звучности.

Строй (гармонический, мелодический).

Ансамбль (темповый, дикционный, тембровый, динамический и др.).

Нахождение и выработка ансамблевого «саунда»

Пение а'capella.

Пение под минусовую фонограмму.

Работа со звукоусиливающей аппаратурой.

Выработка баланса между минусовой фонограммой и звучанием ансамбля.

Выработка баланса между партиями первого и второго плана.

Раздел 3. Работа над художественным образом произведения.

Освоение репертуара произведений для вокального ансамбля различных жанров, стилей и форм. Работа над исполнительскими особенностями эстрадных произведений и частных вокальных партий.

Соединение исполнения, сценического движения и актерского мастерства в единый художественный замысел.

Особенности сценического исполнения.

Раздел 4. Управление вокальным ансамблем.

Выработка дирижерского жеста.

Выработка внутреннего коллективного темпа - ритмического ощущения.

Исполнение без дирижерского жеста.

Формирование лидерских качеств практикующегося в вокальном коллективе.

Закрепление навыков управления ансамблем в условиях концертного выступления. Критическое осмысление концертного выступления, коррекция недостатков в последующих репетициях.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Цель дисциплины (модуля): привитие учащимся особых навыков владения музыкальным инструментом, характеризующимся относительной свободой в исполнении разнообразных структур джазовой музыки; освоение учащимися основных элементов техники джазовой импровизации

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина «Импровизация» входит в часть дисциплин, формируемую участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

Выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОПК-2. Способен воспринимать музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований профессиональной безопасности.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Темы: Аккордика течения «мэйнстрим». Система обозначений. Традиционные формы джазовой импровизации.

Наименование тем: Пять видов септаккордов. Символические обозначения. Обращения септаккордов. Гармонические обороты. Альтерация тонов в септаккордах. Гармоническое обогащение сетки. Проходящие и вспомогательные септаккорды. Тритоновая замена. Типичная форма джазовой импровизации: ААВА

Раздел 2. Техника построения джазовой мелодической линии

Темы: Характеристика джазовой мелодии. Основные принципы развития мотива. Секвенции. Гаммы-лады. Аккордовые вертикали и арпеджио. Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных тонов. Ритмические построения.

Раздел 3. Ладотональные и гармонические средства джазовой импровизации.

Темы: Изучение формы гармонической сетки темы, её гармоническое обогащение. Лад, соответствующие септаккордам. Работа над мелодической линией.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ПЕНИЯ

Целью дисциплины (модуля) «Методика преподавания эстрадно-джазового пения» становится подготовка высококвалифицированного руководителя, вокального педагога, владеющего основными знаниями в области вокального искусства по вопросам развития голоса и воспитания певца.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: курс относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

Способность и готовность:

ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.

ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии, (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья).

ПК-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Введение. Специфика эстрадно – джазового звукоизвлечения и сценического исполнительства.

Основные принципы обучения и воспитания певца:

- принцип индивидуального подхода;
- принцип постепенности и последовательности;
- принцип единства вокально – технического и художественного развития певца;
- принцип взаимодействия между педагогом и студентом.

Основные методы в вокальной педагогике.

Раздел 2. Строение голосового аппарата. Строение певческой системы и органов голосообразования.

Раздел 3. Организация певческого дыхания. Строение органов дыхания.

Типы дыхания.

Организация певческого выдоха, способы работы над опорой звука.

Раздел 4. Общие сведения об акустике голосового аппарата. Понятие певческой форманты и резонанса. Певческое вибрато.

Певческий голос – как акустическое явление.

Основные качества голоса: высота, сила, тембр.

Явление резонанса.

Певческая форманта.

Певческое вибрато.

Раздел 5. Классификация певческих голосов.

Классификация голосов.

Определение диапазона и типа певческого голоса.

Раздел 6. Психологические основы певческого процесса.

Вокальный слух.

Вокальное мышление.

Художественный и мыслительный типы певцов.

Эмоции.

Воображение.

Психологические установки.

Значение индивидуально – психологических различий в вокальной педагогике.

Влияние эмоционального фактора на голос певца.

Различные приемы воздействия на голос певца (метод «как буд-то»).

Способы преодоления сценического волнения.

Раздел 7. Охрана голоса

Болезни голоса (органические, функциональные, простудные, инфекционные).

Гигиена голоса и режим певца.

Раздел 8. Дефекты певческого голоса и работа над их исправлением.

Гнусавость, качание голоса, тремоляция, прямой гудкообразный голос, горловое звучание, звук без опоры и т.д..

Способы устранения дефектов.

Раздел 9. Особенности детского голоса и работы с ним.

Особенности строения голосового аппарата детей.

Классификация и диапазон детских голосов.

Мутация.

Психолого – педагогические особенности обучения детей.

Методы и приемы воспитания детского голоса.

Раздел 10. Основные принципы работы над различными видами вокальной техники.

Работа над различными видами звуковедения (легато, маркато, стаккато).

Кантилена как основа пения.

Способы работы над видами атаки звука (твердая, мягкая, придыхательная).

Приемы работы над различными видами вокальной техники (сфорцандо, портаменто, глиссандо, мелизм, филировка, субтон, расщепление, фальцет, вокальный речитатив, белтинг, йодль, гроул, джазовое вибрато и филировка, блюзовые тоны, микроинтонирование). Инструментальное пение (скет).

Раздел 11. Вокально-педагогический репертуар.

Виды вокально – педагогического репертуара: упражнения, вокализы, художественные произведения. Особенности и последовательность освоения основных эстрадных вокальных жанров в процессе обучения (вокализы классические и современные, романсы классические и эстрадные, эстрадная песня (за весь период существования), народная песня а' capella и в эстрадной обработке (стилизация, фолк-поп, фолк-рок), песни из кинофильмов, арии из мюзиклов и рок-опер и т.д.).

Особенности и последовательность освоения основных стилевых направлений джазового вокального репертуара (уорк – сонг, спиричуэл, блюз классический, регтайм, мейнстрим, ритм – энд – блюз, би – боп, свинг, боп –

скэт, хот – джаз, фьюжн, фанк, хард – боп и т.д.)

Принципы подбора вокально – художественных произведений с учетом индивидуальных и возрастных особенностей исполнителя.

Раздел 12. Урок. Работа над произведением.

Содержание урока.

Виды и формы работы на уроке (разогревание, комплексы упражнений на дыхание, лицевые мышцы, релаксацию, распевание, работа над произведением, работа с режиссером, работа с хореографом).

Последовательность освоения произведения (определение стиля, определение художественного замысла, выбор вокальных приемов, разучивание произведения, работа с микрофоном, работа над вокальной импровизацией, соединение вокального исполнения с актерским мастерством и сценическим движением).

Работа с микрофоном.

Подготовка к публичному выступлению (отчетные программы, концерты, конкурсы).

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Цели дисциплины (модуля):

- сформировать музыкально – певческую культуру студентов;
- ознакомиться с практикой современного искусства ансамблевого пения;
- ознакомиться с вокальными произведениями различных жанров, стилей и направлений и принципами ансамблирования в них;
- сформировать навыки ансамблевого пения, основанного на единстве и согласованности, в соответствии с особенностями интерпретации исполняемых произведений;
- подготовить эстрадного певца-артиста, способного самовыражаться в условиях коллективного творчества.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:

Дисциплина (модуль) «Вокальный ансамбль» входит в вариативную часть дисциплин, формируемую участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и с оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Формирование вокально-ансамблевых навыков.

Овладение вокальными навыками:

Певческая установка.

Певческое дыхание.

Цепное дыхание.

Звукообразование.

Резонансное пение.

Артикуляция, дикция.

Динамика.

Фразировка.

Агогика.

Эмоция звука.

Раздел 2. Работа над элементами ансамблевой звучности. Работа со звукоусиливающей аппаратурой.

Развитие музыкальной памяти.

Развитие ансамблевого слуха.

Строй (гармонический, мелодический).

Ансамбль (темповый, дикционный, тембровый, динамический и др.).

Нахождение и выработка ансамблевого «саунда»

Пение а'capella.

Пение под минусовую фонограмму.

Работа с микрофоном.

Выработка баланса между минусовой фонограммой и звучанием ансамбля.

Выработка баланса между партиями первого и второго плана.

Раздел 3. Дирижерский жест и особенности управления вокальным ансамблем.

Значение дирижерского жеста в управлении вокальным ансамблем.

Выработка внутреннего коллективного темпа - ритмического ощущения.

Исполнение без дирижерского жеста.

Определение и утверждение норм и правил существования в коллективе.

Раздел 4. Развитие исполнительской культуры и стилевого мышления.

Освоение репертуара произведений для вокального ансамбля различных жанров и стилей.

Жанровые исполнительские особенности эстрадных произведений и частных вокальных партий.

Соединение исполнения, сценического движения и актерского мастерства в единый художественный замысел.

Особенности сценического исполнения.

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 части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Элементарная теория звука

Свойства звуковой волны и ее характеристики.

Звук и формы его представления.

Источник и регистратор звука

Спектр звукового сигнала

Раздел 2. Методика обработки цифровых аудиосигналов

Дискретизация

Линейное квантование

Ошибки квантования

Цифровое кодирование аудио сигналов.

Раздел 3. Технологии звукорежиссуры

Механизм работы слуховой системы

Определение высоты звука

Нелинейные свойства слуха

Консонансы и диссонансы в процессе восприятия

Конвертирование звуковых файлов.

Бинауральный слух

Пространственная локализация

Слуховая маскировка

Слуховая демаскировка

Слуховые пороги

Аурализация

Определение тембра

Слух и речь

Громкость звука

Субъективные критерии оценки акустики помещений.

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

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 части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений

Формируемые компетенции:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

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

ОСНОВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Основы семантического анализа эстрадно-джазовых произведений» направлена на формирование знаний об этимологии музыкальных значений на основе положений музыкальной семантики, развить навык семантического анализа музыки.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

Краткое содержание дисциплины:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом

и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Раздел 1. Музыкальная семиотика. Основные понятия теории музыкального содержания. Содержание и смысл музыкального произведения. Музыкальная семантика. Интерпретация музыкального содержания. Музыка как язык. Знак и символ в музыке. Музыкальная речь. Музыкальный текст. Структурные уровни музыкального текста. Текст и музыкальный язык. Семантика в системе музыкальных средств выразительности. Семантика жанра. Семантические свойства тональностей. Музыкальная лексика. Интонационная лексика в музыкальных темах. Художественные возможности интонационных формул.

Раздел 2. Семантическое содержание в музыкальных произведениях Нового времени. Содержание музыкальных произведений эпохи барокко. Символика музыки И.С. Баха. Идеи и образы в произведениях композиторов-классицистов. Музыкальная классика и античность. Содержательно-тематические особенности романтической музыки. Музыкальное и литературно-поэтическое в XIX веке. Смысл и значение в русской музыке.

Раздел 3. Обновление музыкального языка в XX веке. Основы семантического анализа музыки XX века. Антисемантические процессы в музыкальных произведениях первой половины XX века. Полистилистика и символика в содержании музыкальных произведений композиторов второй половины XX века.

Образовательные технологии: лекционные занятия с использованием электронных презентаций; семинарские занятия в форме докладов с комментариями; дискуссия; эвристическая беседа; творческое задание; круглый стол.

ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «Джазовая гармония» направлена на формирование у студентов представлений о специфическом музыкальном языке эстрадно-джазовой гармонии для получения целостного представления о стилевых особенностях взаимосвязи аккордовых и ладовых систем эстрадно-джазовой гармонии, формирование установки на самостоятельность освоения конкретных образцов эстрадно-джазовой музыки на основе:

- законов ладогармонической организации джазовых последовательностей;
- приобретения навыков гармонического анализа, выявляющего взаимосвязи содержания эстрадно-джазового произведения с его гармоническим языком;
- развития творческих способностей в процессе выполнения практических заданий.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального

искусства на определенном историческом этапе

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы эстрадно-джазовой гармонии. Введение. Исторические условия формирования эстрадно-джазовой гармонии. Диссонантная классификация аккордов. Базисные звукоряды и производные аккорды. Нормативные движения фундаментальных тонов и соединение аккордов в эстрадно-джазовой гармонии.

Раздел 2. Стилиевые особенности эстрадно-джазовой гармонизации. Стандартные типы изложения и соединения аккордов в блюзовой гармонии. Arsystem: Система заменных гармонических блоков. Элементы мелодической гармонии. Мелодическое обыгрывание джазовых аккордов.

Образовательные технологии: лекционные занятия форме дискуссий; практические упражнения; творческое задание.

ПОСТАНОВКА КОНЦЕРТНОГО ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО НОМЕРА

Цель дисциплины (модуля): обогащение студентов знаниями в области музыкального эстрадного исполнительства, воспитание художественного вкуса, повышение профессионального уровня будущих специалистов.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

Основное содержание дисциплины (модуля):

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. Жанрово- интонационные 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. Экцентричность и трюк как выразительные особенности (приемы) исполнения эстрадного номера. Общение в концертном номере.

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 части, формируемой участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или концертмейстерскую) и (или) репетиционную оркестровую работу.

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. Аф фективное 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 препинания 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 поговорку, 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. Об- разы-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.

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 части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Основное содержание: Постановка корпуса, рук, ног, головы, изучение движений экзерсиса у станка Demi plie в I, II, IV, V позициях Battements tendus: с I позиции в сторону, вперед, назад в сочетании с passee par terre Battements tendus jete, с I позиции в сторону, вперед, назад I и IV port de bras. Перегибы корпуса вперед, назад, в сторону с переводами рук из позиции в позицию Demi Rond de jambe en de hors Дополнительные упражнения на середине зала: Положения: croulement croisee croulement effo Позы: croise effo Battements retires sur b con-de picol Con-de-picol спереди и сзади Battements retires lents на 90° с I позиции в сторону, вперед, назад Retires на полупальцах в I позиции Grand battement jetes с I позиции в сторону Упражнения в различных комбинациях Усложнение комбинаций упражнений на развитие гибкости, устойчивости Demi-plie Grand-plie по I-II-V позиции Battement tendus : с I, V позиции вперед, в сторону, назад Battement tendus jete: с II, с V позиции вперед, в сторону, назад Rond de jambe par terre en de hors и en deda Pas de bourree с переменной ног лицом к станку две руки Plie-soutenus вперед, в сторону, назад Дополнительные упражнения на середине зала: 1. Demi plie по I, II позиции 2. Battement tendu по I позиции 3. Port de bras по I, II позиции Прыжки Jumps Sante по I, II позиции Battement redoublé из V позиции Grand battement jetes из I позиции вперед, в сторону Grand-plie по I-II-III-IV позициям Battement fondus с releve Pas tombe с продвижением, другая нога на 45° Дополнительные упражнения на середине зала: Demi-plie по I, II, V позициям. Battement tendu Battement tendu jete в маленьких позах. Jumps de terre с перегибом корпуса. Pas de bourree с переменной ног. III Port de bras. IV Port de bras. Battement fondu в пол. Battement redoublé из I позиции. Grand Battement jete из I позиции вперед в сторону назад. Прыжки: Jumps

sante по I, II, V позициям. Pas echapee во II позицию. Sissonne simple в маленьких позах.

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 части дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса.

Формируемые компетенции:

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

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 riques 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 frappes 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 sou-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 sou-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-е 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 croise, 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 позициях 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 soule 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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

Цель дисциплины (модуля): приобретение и углубление теоретических знаний и практических навыков в области новых информационных технологий применительно к задачам профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: дисциплина входит в часть дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса.

Формируемые компетенции:

ОПК-5. Способен решить стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Основное содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Основы работы с компьютером. Введение. Предмет музыкальной информатики. Музыкальная информатика как учебный курс. Устройство персонального компьютера. Функции комплектующего оборудования. Виды и способы хранения информации. Понятие и его типы. Операционная система Microsoft Windows: общие принципы работы. Компьютерные программы и типы программного обеспечения. Разновидности текстовых редакторов.

Раздел 2. Компьютер в деятельности музыканта. Цифровая запись музыкального звука. Форматы компьютерного представления аудиоданных. Синтез электронного звука и его методы. Музыкальное электронное оборудование. Звуковые редакторы. MIDI-технологии и стандарты. Программы-секвенсеры. Цифровая запись компакт-дисков. Новые редакторы. Принципы работы в сети Интернет и ее музыкальные ресурсы. Перспективы использования компьютерных технологий в музыкальной педагогике и в исполнительском искусстве.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

Цель данного курса: дать студенту необходимую сумму о современных компьютерных технологиях по работе со звуком, созданию аранжировок в условиях виртуальной студии.

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО:

Дисциплина «Компьютерная аранжировка» входит в дисциплины по выбору части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции:

ПК-10. Способен осуществлять переложение произведений для сольного эстрадно-джазового исполнения и различных видов творческих коллективов.

Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1: Основы компьютерной грамотности

Общее представление о компьютерных технологиях, включающих разделы по работе в области звука.

Раздел 2: Аранжировка музыки на РС

Возможности современных звуковых модулей, синтез звука, обзор специализированного программного обеспечения для работы со звуком, MIDI-технологии.

МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель дисциплины (модуля): подготовка студентов к профессиональной музыкально - педагогической и культурно-просветительской деятельности посредством изучения методики музыкального образования и ее осмысления с точки зрения задач, стоящих перед педагогом-музыкантом на современном этапе.

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки: является факультативной дисциплиной части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Освоение дисциплины осуществляется в опоре на компетенции, знания, умения, навыки и способы деятельности, приобретенные при изучении педагогики, психологии, а также в процессе музыкально-теоретической и музыкально-исполнительской подготовки.

Формируемые компетенции:

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1.

Цель, задачи и принципы музыкального образования.

Структура содержания музыкального образования. Методы музыкального образования. Формы музыкального образования. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки. Профессиональные качества учителя музыки. Личностные качества учащегося как условие музыкального образования.

Раздел 2.

Особенности музыкального образования в Древней Греции. Особенности развития музыкальной культуры и музыкального образования Древнего Рима. Музыкальное образование Западной Европы в период средневековья. Музыкальное образование в России с конца X – XVII вв. Российская музыкальная культура и образование (конец XVII- начало XVIII вв.). Особенности становления российского музыкального образования XIX - XX