

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

Ульянова Л.Н.

« 29 » 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

направление подготовки / специальность

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль) подготовки

«Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве»

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» в сфере академического исполнительского искусства являются: изучение и усвоение теоретических и практических основ ансамблевого исполнительства; формирование и совершенствование вокально-исполнительских умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности, связанной с публичными выступлениями составе вокального ансамбля в сфере музыкально-театрального исполнительства.

Задачами дисциплины являются: совершенствование вокально-исполнительского мастерства в ракурсе ансамблевого исполнительства, формирование стилистической грамотности обучающихся, развитие ансамблевой культуры у студентов-вокалистов, расширение исполнительского репертуара.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Вокальный ансамбль» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-2 Способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты	ПК-2.1. Знание способов выявления интересов обучающихся в области досуговой деятельности. ПК-2.2. Умение находить, анализировать возможности использования и использовать источники необходимой профессиональной информации (включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы) ПК-2.3. Владение опытом анализа организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживания педагогических эффектов проведения мероприятий.	ПК-2.1 Знает: стили и жанры вокального искусства в ракурсе ансамблевого исполнительства; культурно-исторический генезис становления современного вокального искусства, способы выявления интересов обучающихся в области вокального ансамблирования; ПК-2.2 Умеет: анализировать и интерпретировать вокально-ансамблевые произведения ПК-2.3 Владеет: навыками анализа и интерпретации вокальных произведений; умениями и навыками творческой работы в условиях театрально-сценической деятельности	Практико-ориентированное задание

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	Самостоятельно	Формы текущего контроля успеваемости,

				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Раздел 1. Формирование навыков кантиленного пения Тема 1. Работа над кантиленой в вокальных ансамблях эпохи барокко	1	1-6			6		18	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над кантиленой в вокальных ансамблях отечественных композиторов	1	7-12			6		18	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	1	13-18			6		18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:						18		54	Зачет
1	Раздел 2. Совершенствование исполнительских навыков Тема 1. Совершенствование вокально-артикуляционных навыков	2	1-6			6		18	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над стилистическими особенностями вокальных ансамблей зарубежных композиторов	2	7-12			6		18	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	2	13-18			6		18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:						18		54	Экзамен (36 ч.)
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине						36		108	Зачет (1 сем.), Экзамен (2 сем., 36 ч.)

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Раздел 1. Формирование навыков кантиленного пения

Тема 1. Работа над кантиленой в вокальных ансамблях эпохи барокко

Содержание лабораторных занятий.

Формирование певческой установки, навыков дыхания и навыков кантиленного пения. Изучение истории создания вокальных ансамблей, прослушивание аудио- и видеозаписей для наиболее точной передачи музыкально-художественной идеи и сценического образа.

¹ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КП/КР

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

Постановка и решение вокально-технических задач, необходимых для исполнения данного репертуара.

Тема 2. Работа над кантиленой в вокальных ансамблях отечественных композиторов
Содержание лабораторных занятий.

Развитие навыков дыхания, навыков кантиленного пения, навыков пения в ансамбле. История создания и анализ выбранного репертуара, прослушивание аудио- и видеозаписей для наиболее точной передачи музыкально-художественной идеи и сценического образа. Постановка и решение вокально-технических задач в ансамбле, необходимых для исполнения данного репертуара.

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению.

Содержание лабораторных занятий.

Сценические репетиции. Создание художественного музыкально-сценического образа.

Работа на сцене с концертмейстером.

Раздел 2. Совершенствование исполнительских навыков

Тема 1. Совершенствование вокально-артикуляционных навыков

Содержание лабораторных занятий.

Разучивание вокальных ансамблей с концертмейстером. Определение сложных для исполнителей вокально-артикуляционных фраз и отрывков. Анализ вокально-артикуляционных, вокально-технических и вокально-интонационных трудностей.

Тема 2. Работа над стилистическими особенностями вокальных ансамблей зарубежных композиторов.

Содержание лабораторных занятий.

Подробный разбор вокальных ансамблей зарубежных композиторов. Соотношение мелодики языка и мелодической фразы. Знакомство с творчеством композитора и поэта. Разучивание ансамбля с концертмейстером. Определение формы и кульминации вокального ансамбля. Работа над вокально-артикуляционными, вокально-техническими и вокально-интонационными сложностями через призму художественного образа.

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению.

Содержание лабораторных занятий.

Сценические репетиции. Работа над вокальной интонацией как путь реализации замысла композитора.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3). 1 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

1. Исполнение своей партии в одном вокальном ансамбле (по нотам).
2. Письменный педагогический анализ исполняемого вокального ансамбля.

Примерный план педагогического анализа

- Название произведения, композитор, поэт, история создания
- Жанр, музыкальная форма
- Особенности построения вокальных фраз, интервалика.
- Особенности ансамблевого взаимодействия вокальных партий
- Характер аккомпанемента
- Идея произведения, смысловое и образное содержание

- Технические трудности и их преодоление
- Постановка исполнительских задач и их достижение

Рейтинг-контроль № 2.

1. Исполнение одного вокального ансамбля кантиленного типа (наизусть).
2. Письменный педагогический анализ исполняемого вокального ансамбля.

Рейтинг-контроль № 3.

1. Подготовка конспекта по проблеме ансамблевого исполнительства в сфере вокального искусства.
2. Исполнение двух вокальных ансамблей (наизусть).
3. Вокально-исполнительский самоанализ

2 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

1. Исполнение своей партии в одном вокальном ансамбле (по нотам).
2. Письменный педагогический анализ исполняемого вокального ансамбля.

Рейтинг-контроль № 2.

1. Исполнение одного вокального ансамбля кантиленного типа (наизусть).
2. Письменный педагогический анализ исполняемого вокального ансамбля.

Рейтинг-контроль № 3.

1. Подготовка доклада по проблеме ансамблевого исполнительства в сфере вокального искусства.
2. Исполнение двух вокальных ансамблей (наизусть).
3. Вокально-исполнительский самоанализ.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет, экзамен)

1 семестр

Вопросы к зачету

Публичное исполнение двух вокальных ансамблей (наизусть).

Примерный репертуарный список

- П.И. Чайковский. Дуэт Татьяны и Ольги из оперы «Евгений Онегин»
Ф. Мендельсон. Баркарола.

2 семестр

Вопросы к экзамену

Публичное исполнение двух вокальных ансамблей (наизусть).

Примерный репертуарный список

- Э.Хумпердинк. Дуэт Гензель и Гретель из оперы «Гензель и Гретель»
П.И. Чайковский. Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама»

5.3 Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звуком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, изучение биографий ведущих отечественных и зарубежных оперных и камерных певцов, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студента

1. Самостоятельное освоение нового вокального материала.
2. Знакомство с методической литературой, изучение биографий ведущих отечественных и зарубежных оперных и камерных певцов, прослушивание аудио и видеозаписей.
3. Работа над сочинениями для эскизного освоения, а также разучивание произведений с последующим их включением в программу концертной исполнительской практики.
4. Работа над исполнительскими приемами, чтение произведений с листа, изучение репертуара
5. Вокально-исполнительский анализ изучаемой программы.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Наличие в электронном каталоге ЭБС	
Основная литература*			
1. Ваккаи, Николо. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса : учебное пособие : пер. с итал. / Н. Ваккаи . – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 47 с.	2013	-	
2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех голосов : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015 Е.Н. Матюхина, А.А.Сажина, С.З. Могилевская, С.Ю. Смирнова. – Москва : МПГУ, 2017. – 156 с.	2015	-	
3. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство : учебное пособие / К. И. Плужников . – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013	2013	-	
4. Плужников, Константин Ильич. Механика пения : принципы постановки голоса : учебное пособие / К. И. Плужников . – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013	2013	-	
Дополнительная литература			
1. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения : учебное пособие / А.Е. Варламов .— Изд. 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012.— 119 с.	2012	-	
2. Глинка, Михаил Иванович. Упражнения для	2012	-	

усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка .— Изд. 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 71 с.			
3.Ламперти, Франческо. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям : технические правила и советы ученикам и артистам : учебное пособие / Ф. ЛАМПЕРТИ .— Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. .— 192 с.	2009	-	
4.Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс : учебное пособие / Л. Н. Морозов . – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 47 с.	2013	-	
5.Прянишников, Ипполит Петрович. Советы обучающимся пению : учебное пособие / И. П. Прянишников .— Изд. 6-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 142 с.	2013	-	

6.2. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная жизнь»
2. Журнал «Музыкальный журнал»
3. Журнал «Музыкант-классик»
4. Журнал «Музыкальное просвещение»
5. Журнал «Учитель музыки»

6.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.firemusic.narod.ru/> портал классической музыки;
2. <http://www.beethovenlives.net/index1001.asp> крупный mp3 архив академической музыки;
3. <http://roisman.narod.ru/> Классическая музыка разных авторов;
4. <http://medieval.gothart.cz/en/cd.php> сайт, посвященный музыке средневековой Европы (англоязычный);
<http://www.opera-news.ru/history13.html> всё об опере

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения индивидуальных занятий, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, имеющие необходимую площадь и оснащённые музыкальными инструментами.

Концертный зал на 150 посадочных мест, с двумя концертными роялями, оснащённый занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием.

Рабочую программу составил:

К.п.н., доцент кафедры МО Маруфенко Е.В. Маруфенко

Рецензент

Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

Пилыева

Пилыева Л.И.

(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 12 от 29.06.2021 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии

ИИХО направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 8 от 01.07.2021 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ХОРОВОЙ КЛАСС

Направление подготовки (специальность)	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) подготовки	«Исполнительское мастерство в музыкально – театральном искусстве»
Цель освоения дисциплины	Формирование компетенций, необходимых для практической работы с хоровым коллективом.
Общая трудоемкость дисциплины	Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов (форма обучения – очная)
Форма промежуточной аттестации	Зачет (I, III сем.), зачет с оценкой (II сем.) экзамен (IV сем.-36ч.) (форма обучения – очная)
Краткое содержание дисциплины:	Знакомство с оперными хоровыми партитурами. Стилизация различных жанров русской народной песни. Черты симфонизма хоровых сцен П. Чайковского и Н. Римского – Корсакова. Изучение крупной формы. Джазовая музыка в репертуаре академического хора. Роль хора в ораториях Г.Ф.Генделя.

Аннотацию рабочей программы составил ассистент Масалова Е.К
(ФИО, должность, подпись)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Искусство как объект научного исследования» являются – формирование готовности к научно-исследовательской деятельности в области музыкального искусства и образования, способности организовать содержание научно-исследовательской работы в форму магистерской диссертации.

Задачи:

- дать целостное представление об искусстве как объекте и предмете научного исследования; - раскрыть сущность и выявить специфику научных подходов к изучению искусства;
- обобщение знаний о методах изучения искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство как объект научного исследования» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>УК-5.1. Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия.</p> <p>УК-5.2. Умеет понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.</p> <p>УК-5.3. Владеет методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия в ходе решения задач профессиональной деятельности.</p>	<p>Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; основные этапы развития мировой эстетической мысли</p> <p>Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p> <p>Владеет навыками аргументации и ведения дискуссии; анализа философских и эстетических текстов; аргументированного изложения собственной позиции.</p>	Тестовые вопросы Рефераты Эссе
ОПК-8 - способен проектировать педагогическую	ОПК-8.1 Частично освоенные знания и навыки проектирования	Знает теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и	Тестовые вопросы Эссе Подготовка доклада

<p>деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований</p>	<p>педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и результатов исследований</p> <p>ОПК-8.2 Сформированные, но содержащие, отдельные пробелы знания и навыки проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и результатов исследований</p> <p>ПК-8.3 Полностью сформированные навыки проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и результатов исследований</p>	<p>проектной деятельности;</p> <p>Умеет проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований;</p> <p>– подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом нормативных требований</p> <p>Владеет навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научно-исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных функций.</p>	
<p>ПК-2 – способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты</p>	<p>ПК-1.1 Частично освоенные знания, умения и навыки постижения произведения искусства в культурно-историческом аспекте, умения анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты</p> <p>ПК-1.2 Сформированные, но содержащие, отдельные пробелы знания, умения и навыки постижения произведения искусства в культурно-историческом аспекте, умения анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты</p> <p>ПК-1.3 Полностью сформированные знания, умения и навыки постижения произведения искусства в культурно-историческом аспекте, умения анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты</p>	<p>Знает методы анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов</p> <p>Умеет постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте</p> <p>Владеет методами анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов</p>	<p>КР</p> <p>Отчет по практической подготовке (приложение 1)</p>

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки		
1	Раздел 1. Введение. Задачи научного исследования искусства.	3	1-6		6	1 2			6	Рейтинг-контроль № 1
2	Раздел 2. Осмысление проблем искусства в разные исторические периоды.	3	7-12		6	1 2			6	Рейтинг-контроль № 2
3	Раздел 3. Основные методологические подходы к исследованию искусства исследования искусства в XX веке.	3	13-18		6	1 2			6	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 1 семестр:					18	3 6			18	Зачёт
1	Тема 10. Анализ проблем искусства в искусствоведении. История искусства как объект научного исследования. История искусства как раздел искусствоведения.	4	1-6		4	4			1	
2	Тема 11. Проблема атрибуции произведения искусства. Знаточество как метод. Методы искусствоведения. Проблема понимания смысла и содержания произведения искусства как ключевая проблема теории искусствоведения.	4	7-12		4	4			1	
3	Тема 12. Иконографический метод. Формально-стилистический метод. Иконологический метод.	4	13-18		4	4			1	Рейтинг-контроль № 1
4	Тема 13. Психология искусства.	4			4	4			1	Рейтинг-

¹ Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

	Становление психологии искусства. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы.								контроль № 2
5	Тема 14. Социологический подход к исследованию искусства. Задачи социологии искусства. Искусство как предмет изучения социологии. Особенности социологического подхода к анализу феноменов искусства. Социальные функции искусства.	4		4	4			1	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 2 семестр:				20	20			5	Экзамен/27 ч.
Наличие в дисциплине КП/КР		3			+				
Итого по дисциплине				38	56			23	Зачёт экзамен (27)

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1. Введение. Задачи научного исследования искусства.

Содержание практических занятий.

Введение. Задачи научного исследования искусства. Философский анализ искусства.

Тема 2. Осмысление проблем искусства в разные исторические периоды.

Содержание практических занятий.

Осмысление проблем искусства в античной философии. Классическая философия искусства. Немецкая классическая эстетика. Вопросы искусства в неклассической философии и эстетике. Вопросы культуры в «философии жизни».

Тема 3. Новые методы исследования искусства в XX веке.

Содержание практических занятий.

Феноменологические основания анализа культуры и искусства. Герменевтика и ее методологическая специфика. Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства. Структуралистический и семиотический методы исследования искусства. Философия искусства постмодернизма. Анализ проявлений постмодернизма в искусстве.

Тема 10. Анализ проблем искусства в искусствознании. История искусства как объект научного исследования. История искусства как раздел искусствознания.

Тема 11. Проблема атрибуции произведения искусства. Знаточество как метод. Методы искусствознания. Проблема понимания смысла и содержания произведения искусства как ключевая проблема теории искусствознания.

Тема 12. Иконографический метод. Формально-стилистический метод. Иконологический метод.

Тема 13. Психология искусства.

Содержание практических занятий.

Становление психологии искусства. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы.

Тема 14. Социологический подход к исследованию искусства.

Содержание практических занятий.

Задачи социологии искусства. Искусство как предмет изучения социологии. Особенности социологического подхода к анализу феноменов искусства. Социальные функции искусства.

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Задачи научного исследования искусства. Философский анализ искусства.

Тема 2. Осмысление проблем искусства в античной философии.

Тема 3. Классическая философия искусства. Немецкая классическая эстетика.

Тема 4. Вопросы искусства в неклассической философии и эстетике.

Тема 5. Вопросы культуры в «философии жизни». Феноменологические основания анализа культуры и искусства.

Тема 6. Герменевтика и ее методологическая специфика. Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства.

Тема 7. Структуралистический и семиотический методы исследования искусства.

Тема 8. Философия искусства постмодернизма.

Тема 9. Анализ проявлений постмодернизма в искусстве.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль осуществляется рейтинг-контроля. Промежуточная аттестация в 3 семестре проходит форме зачёта, в 4 семестре сдаётся экзамен, который включает в себя устный ответ на вопросы экзаменационных билетов.

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1.

1. Отношение искусства к различным формам общественного сознания.
2. Предмет и задачи искусствоведения.
3. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.
4. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.

Рейтинг-контроль №2.

1. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи.
2. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
3. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.
4. Особенности античной мысли об искусстве.

Рейтинг-контроль №3.

1. Особенности средневековых представлений об искусстве.
2. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания. Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время.
3. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
4. Отечественное искусствознание в контексте смены идеологических и методологических парадигм.

4 семестр

Рейтинг-контроль №1.

1. Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).
2. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания.
3. Основные принципы изучения искусства.
4. Методы интерпретации художественного произведения.
5. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
6. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.

Рейтинг-контроль №2.

1. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия-понимания.
2. Семиотический метод интерпретации. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
3. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
4. Психоаналитический метод интерпретации произведения искусства.

Рейтинг-контроль №3.

1. Искусствоведческое исследование, его жанры и формы.
2. Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа: тематика исследования, требования, предъявляемые к магистерским диссертациям. Задачи и цели магистерской диссертации.
3. Текст диссертации: структура, характер текста и его оформления.
4. Навыки теоретического анализа в ходе научно-исследовательской работы.
5. Эмпирические методы исследования (наблюдение, анкетирование, опытный эксперимент и др.).

5.2. Промежуточная аттестация

3 семестр

Вопросы к зачёту

5. Отношение искусства к различным формам общественного сознания.
6. Предмет и задачи искусствоведения.

7. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.
8. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.
9. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи.
10. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
11. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.
12. Особенности античной мысли об искусстве.
13. Особенности средневековых представлений об искусстве.
14. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания. Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время.
15. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
16. Отечественное искусствознание в контексте смены идеологических и методологических парадигм.

4 семестр

Вопросы к экзамену:

1. Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).
2. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания.
3. Основные принципы изучения искусства.
4. Методы интерпретации художественного произведения.
5. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
6. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др.
7. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания.
8. Семиотический метод интерпретации. Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
9. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
10. Психоаналитический метод интерпретации произведения искусства.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

4 семестр

1. Изучение учебно-методической и искусствоведческой литературы.
2. Составление аналитических обзоров научной литературы.
3. Анализ художественных произведений.
4. Написание курсовой работы.

Примерные темы курсовых работ

1. Современный детский эстрадный вокальный репертуар как предмет музыковедческого анализа.
2. Особенности оперной драматургии Ж. Бизе на примере оперы «Кармен».
3. Самодеятельные молодёжные вокально-инструментальные коллективы и их место в современной музыкальной культуре Владимирской области.
4. Современное академическое вокальное исполнительство в России.
5. Основные тенденции развития искусства отечественных ВИА 70-х годов XX века.
6. Симфоническая сюита «Планеты» Густава Холста и идеи космизма в музыкальном искусстве.
7. История концертмейстерского искусства в России.
8. Особенности сценического прочтения отечественной литературной классики (на примере спектакля «Анна Каренина» Владимирского академического театра драмы).
9. Современный театр кукол (на примере творчества режиссера Бориса Константинова).

3 семестр

Самостоятельная работа студента

Вопросы для самостоятельного изучения и подготовки сообщений на семинарах.

1. Особенности античной мысли об искусстве.
2. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
3. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера.
4. Психоанализ и художественное творчество.
5. Семиотический подход к изучению музыки XX века.
6. Культурологический подход к исследованию искусства.
7. Искусство постмодернизма.
8. Трансформация классических эстетических категорий в теории и практике постмодернизма.
9. Принцип интертекстуальности в современном искусстве.
10. Элитарное и массовое в современном искусстве
11. Музыкальные новации Авангарда-II.
12. Претворение игрового подхода к традиции в современном музыкальном искусстве.
13. Особенности отечественного музыкального постмодернизма.
14. «Диалоги с традицией» в музыке отечественного постмодернизма.
15. Проблемы исполнительской интерпретации современной музыки.
16. Интерпретация поэзии А.С. Пушкина в вокальной лирике современных отечественных композиторов.
17. Эстетика соц-арта в современной отечественной музыке.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		

1. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм : история, теория, практика / Н. С. Гуляницкая .— Москва : Языки славянской культуры, 2014 .— 367 с. : ноты .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-9905762-7-8.	2014	
2. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. (библ. ВлГУ 19 экз.) Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf >.	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf >.
3. Надирова, Л.Л. Струны общности: теоретические основы развития эмпатии у студентов музыкально-педагогических факультетов: монография / Л. Л. Надирова ; ВлГУ .— 2-е изд., испр. — Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 317 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 249-273.	2013	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2454/1/01133.pdf
4. Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства : учебное пособие для вузов искусства и культуры / В. Н. Холопова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского .— Изд. 4-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014 .— 319 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) .	2014	
Дополнительная литература		
1. Высоцкая, Л. Н. История музыкального искусства : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 137 с. — Библиогр.: с. 119-134 . — ISBN 978-5-9984-0255-5.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5428/3/01587.pdf
2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf >.

3. Данилова, А.В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма: учебное пособие / А.В. Данилова ; Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. (ВлГУ), 2016. — 112 с.	2016	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5525/1/01598.pdf
4. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 428 с. : ил., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 422-426 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0600-5.	2010	
5. Лазутина, Т. В. Онто-гносеологические и аксиологические основания языка музыки : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : спец.: 09.00.01 - Онтология и теория познания / Т. В. Лазутина ; Уральский государственный университет имени А. М. Горького, Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук, Кафедра философии и культурологии . — Екатеринбург : Б.и., 2009 .— 39 с. — Библиогр.: с. 36-39.	2009	
6. Науменко, Т. И. Текстология музыкальной науки / Т. И. Науменко .— Москва : Памятники исторической мысли, 2013 .— 584 с. : ил. — Библиогр.: с. 303-318 . — ISBN 978-88451-321-1.	2013	

6.2. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная академия».
2. Журнал «Музыкальная жизнь».
3. Журнал «Музыкант-классик».
4. «Музыкальный журнал».
5. Журнал «Старинная музыка».
6. Журнал «Музыка и время».
7. Журнал «Музыковедение».
8. Журнал «Музыкальное просвещение».
9. Газета «Музыкальное обозрение».

6.3. Интернет-ресурсы

1. «Classic-online.ru» – архив классической музыки <http://classic-online.ru/>
2. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru/>
3. Образовательный портал «Слово» <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
4. Погружение в классику <http://intoclassics.net/>
5. Arzamas – просветительский проект <https://arzamas.academy>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил
Канд.фил.наук, доцент

А.В. Данилова

(ФИО, подпись)

Рецензент

Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

(ФИО, подпись)

Пилыева Л.И.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 12 от 29.06.2021 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор

Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 8 от 01.07.2021 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор

Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2022-2023 учебный год

Протокол заседания кафедры № 12 от 21.06.2022 года

Заведующий кафедрой МО

А.Н. Зыков

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

НАИМЕНОВАНИЕ

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность:
наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель Б ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Зав. кафедрой _____

Подпись

ФИО