

Автономная некоммерческая организация высшего образования
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Сухолет Ирина Наумовна

Должность: ректор

Дата подписания: 26.08.2024 15:17:43

Уникальный программный ключ:

90b04a8fcdf24f39034a47d003e725667d57043e870b41a3cee22df0848bbe2c

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Вокальные жанры в академической и эстрадной музыке

Образовательная программа

53.04.02 Вокальное искусство

Уровень высшего образования

Магистратура

Разработчик программы:

- Шак Т.Ф. доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры истории и теории музыки АНО ВО «Институт современного искусства»

© Шак Т.Ф.

АНО ВО «Институт современного
искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Изучение вокальных жанров академической и массовой музыки в аспекте методологии анализа данного феномена, выявления принципов классификации и влияния на жанрово-стилевые модели, особенности функционирования песенного материала в современном социуме.
Задачи:	1. Ознакомиться с принципами классификации вокальных жанров в контексте музыкальных форм. 2. Изучить вокальные элементы оперного спектакля (речитативы, арии, иные сольные вокальные эпизоды) с точки зрения характеристик и драматургической функций. 3. Освоить жанровые разновидности эстрадной песни в ракурсе разных видов интерпретации. 4. Определить категории композиторского и исполнительского стилей эстрадной песни.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК1

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
Знать:	жанровую природу музыкального искусства, принципы жанровой классификации вокальных произведений в академической и массовой музыке, сущность и специфику музыкальных форм в их соотнесении с вокальными жанрами, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства
Уметь:	анализировать вокальные жанры в академической (как компонент оперного спектакля и камерно-вокальной лирики), массовой (разновидности эстрадной песни – лирическая, монолог, баллада, другие жанровые разновидности) музыке, в том числе в контексте исполнительской интерпретации, сравнивать различные подходы к пониманию идеи, содержания и формы музыкальных произведений
Владеть:	профессиональной лексикой, различными методами анализа музыкальных произведений, формами интерпретации эстрадной песни

и новыми жанровыми подвидами, образованными в процессе исполнительской и визуальной интерпретации вокальных произведений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП ФТД.02

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

Б1.0.02 Методы научно-исследовательской работы (УК-1; УК-2; ОПК-4)

Б1.0.04 История и теория музыкального искусства (ОПК-1; ПК-4; ПК-1)

Б1.0.07 Методика преподавания эстрадно-джазового пения (ОПК-3; ПК-6)

Б2.0.02(У) Учебная практика: Исполнительская (ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-3; ПК-2)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет **3** зачетных единиц (ЗЕ), 104 академических часов.
- 3.2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно -заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины			
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	64	24	
Лекции (Л)	64	24	
Семинары (С)	-		
Практические занятия (ПЗ)	-		

Самостоятельная работа студента (СРС)	44	84	
Практическая подготовка	-		
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)			
Зачет (З)			
Дифференцированный зачет (ДЗ)			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Музыкальные жанры: принципы классификации	2	3	2	-	1	Устный опрос
2.	Вокальные жанры в контексте музыкальных форм	2	7	6	-	1	Анализ музыкальных примеров
3	Вокальные жанры как компонент оперного спектакля и камерно-вокальной лирики	2	5	4	-	1	Практическая работа
4	Жанровые разновидности эстрадной песни	2	3	2	-	1	Устный опрос
	4.1. Лирическая песня	2	4	4	-	-	Подбор и анализ музыкальных примеров
	4.2. Монолог	2	4	4	-	-	Подбор и анализ музыкальных примеров
	4.3. Баллада	2	4	4	-	-	Подбор и анализ музыкальных примеров

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
	4.4. Иные жанровые разновидности	2	4	4	-	-	Подбор и анализ музыкальных примеров
5	Композиторский стиль эстрадной песни	3	14	8	-	6	Доклад на тему по выбору студента
6	Категория автор-исполнитель	3	12	6	-	6	Презентация
7	Вокальные жанры и проблема интерпретации	3	12	6	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
8	Песня как компонент киномузыки (медийная интерпретация эстрадной песни)	3	14	6	-	8	Доклад по анализу песенного контента в художественном фильме
9	Театрализация эстрадной песни	3	12	4	-	8	Презентация
10	Музыкальная драматургия эстрадной песни	3	10	4	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
	ИТОГО:		108	64	-	44	

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Музыкальные жанры: принципы классификации	2	8	2	-	6	Устный опрос
2.	Вокальные жанры в контексте музыкальных форм	2	8	2	-	6	Анализ музыкальных примеров
3	Вокальные жанры как компонент оперного спектакля и камерно-вокальной лирики	2	7	1	-	6	Практическая работа

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
4	Жанровые разновидности эстрадной песни	2	7	1	-	6	Устный опрос
	4.1. Лирическая песня	2	8	2	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
	4.2. Монолог	2	7	1	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
	4.3. Баллада	2	7	1	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
	4.4. Иные жанровые разновидности	2	7	1	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
5	Композиторский стиль эстрадной песни	3	7	1	-	6	Доклад на тему по выбору студента
6	Категория автор-исполнитель	3	9	3	-	6	Презентация
7	Вокальные жанры и проблема интерпретации	3	9	3	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
8	Песня как компонент киномузыки (медийная интерпретация эстрадной песни)	3	8	2	-	6	Доклад по анализу песенного контента в художественном фильме
9	Театрализация эстрадной песни	3	8	2	-	6	Презентация
10	Музыкальная драматургия эстрадной песни	3	8	2	-	6	Подбор и анализ музыкальных примеров
	ИТОГО:		108	24	-	84	

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

№	Тема	Содержание
1.	Музыкальные жанры: принципы классификации	Определение музыкального жанра. Принципы классификации жанра по жизненно-бытовому назначению, типу содержания и способу исполнения. Первичные и вторичные жанры, жанровые признаки, обобщение через жанр
2.	Вокальный жанры в контексте музыкальных форм	Музыкальная форма в тесном и широком смысле. Тождество и контраст как основные принципы структурирования музыкальных форм. Характеристика музыкальных форм, образованных на основе тождества и контраста. Типовые формы вокальной музыки (куплетная, куплетно-припевная, куплетно-вариационная) Нетиповые формы вокальной музыки (рондо, строфическая, сквозная, контрастно-составная)
3	Вокальные жанры как компонент оперного спектакля и камерно-вокальной лирики	Вокальные и инструментальные элементы оперного спектакля. Классификация и характеристика речитативов, арий, иных столбных эпизодов Их драматургический функции
4	Жанровые разновидности эстрадной песни	Обзор литературы по проблеме. Этапы и направления изучения эстрадной песни в музыкознании. Принципы жанровой классификации песни на основе фольклорной и академической традиции. Тип содержания как основной признак классификационной характеристики.
	4.1. Лирическая песня	Жанровые подвиды лирической песни (любовная, философская, гражданско-патриотическая, пейзажно-созерцательная), музыкально-языковые особенности жанровых подвидов. Типовые музыкальные интонации лирической песни.
	4.2. Монолог	Связи монолога с литературным прообразом. Два принципа внутрижанровой классификации монолога: 1. эмоциональный (драматический, лирический и медитативный); 2. образно-содержательный (монолог-размышление, монолог-обращение, монолог-самовыражение). Особенности исполнительской манеры.
	4.3. Баллада	Признаки литературной и музыкальной баллады. Внутрижанровая классификация эстрадных баллад по типу содержания на лирические, драматические, философские, социальные,

		иронические
	4.4. Иные жанровые разновидности	Танцевальность и театральность как средства формирования иных разновидностей эстрадной песни. Диапазон танцевальных жанров (вальс, танго, твист, самба) и приемы театрализации эстрадной песни
5	Композиторский стиль эстрадной песни	Определение и иерархичность категории музыкальный стиль. Уровни изучения стиля эстрадной песни: 1) стиль композитора, 2) исполнительский стиль, 3) категория композитор-исполнитель. Песенный стиль И. Корнелюка, А. Бабаджаняна, В. Паулса.
6	Категория автор-исполнитель	Проблемы авторства в эстрадной песне. Черты авторской (бардовской) песни. Характеристика творчества С. Трофимова, И. Талькова, Е. Ваенги.
7	Вокальные жанры и проблема интерпретации	Интерпретация как принцип формирования современного песенного контента. Виды, формы и способы интерпретации эстрадной песни. Кавер, кроссовер, трибьют, мэш-ап как новые жанры, возникшие вследствие интерпретации.
8	Песня как компонент киномузыки (медийная интерпретация эстрадной песни)	Три формы бытования песни в структуре фильма: как цитатный материал, как песня, сочиненная к фильму и песня вышедшая из фильма. Роль вербально-визуального ряда в восприятии песни и ее интерпретации. Анализ примеров.
9	Театрализация эстрадной песни	Приемы театрализации эстрадной песни. Роль сценического антуража, декорация, костюмов, грима, актерских данных исполнителя. Диапазон программ конкурсно-развлекательного характера в формировании процесса театрализации песни.
10	Музыкальная драматургия эстрадной песни	Обзор литературы, определение, классификация типов драматургии. Исполнительская интерпретация песни в аспекте драматургии. Анализ примеров.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
-------	---------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

1.	Музыкальные жанры: принципы классификации	1	Изучение литературы по проблематике	ОПК-1
2.	Вокальные жанры в контексте музыкальных форм	1	Изучение литературы по проблематике	ОПК-1
3.	Вокальные жанры как компонент оперного спектакля и камерно-вокальной лирики	1	Изучение литературы, подбор и анализ музыкальных примеров	ОПК-1
4.	Жанровые разновидности эстрадной песни	1	Подбор и анализ музыкальных примеров	ОПК-1
5.	Композиторский стиль эстрадной песни	6	Подготовка доклада о творчестве композитора - песенника	ОПК-1
6.	Категория автор-исполнитель	6	Подготовка доклада и/или презентации о творчестве композитора-исполнителя	ОПК-1
7.	Вокальные жанры и проблема интерпретации	6	Подбор и анализ музыкальных примеров	ОПК-1
8.	Песня как компонент киномузыки (медийная интерпретация эстрадной песни)	8	Анализ фильмов в контексте интерпретации песни	ОПК-1
9.	Театрализация эстрадной песни	8	Подбор и анализ музыкального материала в ракурсе театрализации концертного номера	ОПК-1
10.	Музыкальная драматургия эстрадной песни	6	Изучение литературы по теме. Сравнительный анализ интерпретаций в аспекте драматургии исполнительского подхода	ОПК-1

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с исполнителями эстрадных песен, их авторами.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

-
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- реферат, курсовая работа
 - отдельные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью:
 - организация классных концертов с выступлениями магистрантов с собственными интерпретациями популярных эстрадных песен.
 - При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Анализ музыкальных произведений	учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета музыкального искусства по специальности 070105 «Дирижирование», направлению 070100 «Музыкальное искусство»	Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 76 с.
2	Бухарова Т.Г.	Музыкальные жанры : учебно-методические материалы по обучению чтению специальной литературы	Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 2012. — 60 с.
3	Демченко А. И.	Анализ музыкальных произведений : учебное пособие	Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 138 с.
4	История эстрадной и джазовой музыки	Учебно-методический комплекс по направлению подготовки 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 32 с.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
5	Севостьянова, Л. В.	Лекции по анализу музыкальных произведений : учебно-методическое пособие / Л. В. Севостьянова	Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 100 с.
6	Соколов О.В.	К проблеме типологии музыкальных жанров : учебное пособие для студентов музыкальных вузов	Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013. — 52 с.
7	Умнова И. Г.	Основы семантического анализа музыкальных произведений : практикум для студентов очной и заочной форм обучения укрупненной группы направлений 53.03.00 «Музыкальное искусство»	Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2022. — 62 с.
8	Холопов Ю. Н.	Музыкальные формы классической традиции : сборник научных трудов редактор-составитель Т. С. Кюрегян.	Москва : МГК им. Чайковского, 2012. — 564 с.
9	Цукер А. М.	Отечественная массовая музыка : 1960-1990 : учебное пособие	Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2016. – 256 с
10	Шак Т.Ф., Маевская И.В.	Отечественная эстрадная песня: жанры, стили, имена.	СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». – 272 с.

8.1. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Линь Чжэфу	Классический кроссовер в контексте взаимодействия тенденций Востока и Запада	Культурная жизнь Юга России, № 1 (84), 2022. – С. 7-15.
2	Мусиенко В. В.	Драматургические функции вокального монолога в музыке отечественного кино (на примере фильма Н. Михалкова "Раба любви")	KANT: Social science & Humanities. – 2023. – №2(14). – С. 122-128.
3	Новикова Е.В., Шак Т.Ф.	Интерпретация эстрадной песни: к постановке проблемы	KANT: Social science & Humanities. – 2023. – №4(16). С. 74-80.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
4	Тугаева М.А.	Формы интерпретации поэзии Серебряного века в жанрах массовой музыки	Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия «Филология и искусствоведение». – Майкоп: изд-во АГУ. Вып. 1 (232) 2019. – С. 221-228.
5	Селицкий, А. Я.	Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие	Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. – 80 с.
6	Шак Т.Ф.	Песенные жанры в музыке фильмов А. Кончаловского: драматургические функции	Южно-Российский музыкальный альманах. 2020. № 1. С. 36–41.
7	Шак Т.Ф.	Сравнительный анализ как инструмент изучения эстрадной песни	Музыкальное образование в контексте поликультурности: традиции и современность: матер. Междунар. науч.-пр. конф. (г. Луганск, 20–21 марта 2019 г.). – Луганск : Книта, 2019. – С. 167-174

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

9.1. Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- <http://www.jazz.ru>
- <https://music.mts.ru/genres/estrada>

9.2. Информационные справочные системы

Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
 Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
 Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
<http://window.edu.ru/window>.

**10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем**

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

**11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)**

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Аудитория для проведения лекционных занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РГД