

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра музыкального образования и просвещения

УТВЕРЖДЕН

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«26» декабря 2016 г.

Председатель ученого совета
 К.М. Курленя

Секретарь ученого совета
 А.С. Молчанов

**ПРОГРАММА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА»**

для обучающихся по направлению подготовки
53.04.02 Вокальное искусство
(профиль подготовки «Академическое пение»)

**Квалификация:
«Магистр»**

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 2 года

Разработчики:

Робустова Л.П., канд. иск., доцент, зав. кафедрой музыкального образования
и просвещения

Новикова О.В., канд. иск., доцент

Редакторы:

М.Ю. Смирнова, специалист по учебно-методической работе

Новосибирск 2016

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования к уровню подготовки студентов	3
3. Содержание и порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускной квалификационной работы.....	5
4. Требования и примерная проблематика теоретических работ.....	6
5. Список рекомендуемой литературы	8

1. Общие положения

Программа выпускной квалификационной работы «Музыкальное исполнительство и педагогика» для обучающихся по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) (М., 2016) и Основной профессиональной образовательной программой высшего образования (Новосибирская консерватория, 2016).

Выпускная квалификационная работа проводится с целью определения качественного уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистранта, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в ассистентуре-стажировке.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной профессиональной образовательной программе студента, которую он освоил за время обучения.

2. Требования к уровню подготовки студентов

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, включает:

- музыкальное исполнительство (исполнение ролей в музыкально-театральных жанрах - оперы, оперетты, исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на концертной эстраде, исполнение сольных вокальных программ, студийная работа по звукозаписи вокальной музыки, иллюстрация вокальной музыки);
- музыкальная педагогика;
- научные исследования в области вокального искусства;
- просветительство в области музыкального искусства и культуры;
- руководство творческими коллективами, а также выполнение организаторских функций в учреждениях культуры.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, являются:

- музыкальное произведение в различных формах его бытования;
- голосовой аппарат певца;
- слушательская и зрительская аудитория театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм;
- обучающиеся по образовательным программам высшего образования, образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным образовательным программам, в том числе дополнительного образования детей;

- образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации;
- творческие коллективы, исполнители;
- авторы-создатели произведений музыкального искусства, в том числе музыкально-театральных жанров;
- средства массовой информации (далее - СМИ), учреждения культуры (музыкальные театры, филармонии, концертные залы, звукозаписывающие студии), профессиональные ассоциации..

При представлении выпускной квалификационной работы (реферата) выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплинам «Педагогика высшей школы», «Основы научного исследования», «Сольное пение».

Данная дисциплина наряду с другими специальными дисциплинами способствует формированию у выпускника следующих **общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций**, подразумевающих способность и готовность выпускника:

- самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изменять научный и научный производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-2);
- использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОПК-3);
- аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-6);
- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и представления информации (ОК-7);
- выполнять научные исследования в области вокального искусства и музыкального образования (ПК-9);
- овладеть методологией научной исследовательской деятельности в области вокального искусства и музыкального образования (ПК-11).

В целом при защите выпускной квалификационной работы выпускник должен продемонстрировать следующие знания:

в области теории и истории музыкального исполнительского искусства – теоретические основы и историю вокального искусства, историю создания и развития вокала, развития камерного жанра;

в области методики и педагогики – основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельностью, основы планирования учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.

3. Содержание и порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа представляет собой изложение в краткой форме содержания теоретической работы (реферата), включающей вопросы исполнительства, педагогики, знание специальной литературы (в соответствии с программой подготовки), после чего студенту задаются вопросы и зачитывается рецензия.

Написание реферата предполагает использование студентами широкого круга знаний в области педагогики, психологии, методик преподавания в соответствии с профилем (программой) подготовки, с опорой на собственный творческий и педагогический опыт. Работа над рефератом не только актуализирует имеющиеся у выпускников знания, умения и навыки, но и способствует приобретению новых; стимулирует поисково-творческую активность и научно-познавательную деятельность студентов.

Реферат выполняется студентом по самостоятельно избранной теме, согласованной с научным руководителем (или консультантом) и утвержденной кафедрой музыкального образования и просвещения. В качестве научного руководителя реферата выступает специалист, работающий на кафедре музыкального образования и просвещения (в отдельных случаях в качестве соруководителя или научного консультанта может быть привлечен специалист в данной области, работающий на другой кафедре вуза, а также в иных учебных, творческих или научно-исследовательских заведениях города).

При выполнении дипломного реферата выпускник должен осуществлять для него подбор материала на базе архивных документов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру реферата, составлять библиографические списки, при защите – аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Оценка выставляется на основе коллегиального решения членов государственной комиссии, она определяется качеством выполнения теоретической работы, а также полнотой устного автореферата, раскрывающего структуру и содержание письменной работы, конкретностью и исчерпанностью ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии. Дополнительные вопросы и их число определяется необходимостью объективной оценки уровня освоения студентом изучаемой дисциплины.

Конкретный перечень выпускных квалификационных работ обсуждается на кафедре и утверждается приказом ректора Консерватории не позднее, чем за 4 месяца до начала итоговой государственной аттестации.

По итогам выступления выпускника выставляется оценка по

пятибалльной системе.

4. Требования и примерная проблематика теоретических работ

1. Реферат должен быть посвящен актуальным проблемам вокального искусства и соответствовать специальности выпускника. Работа должна не только актуализировать собственные находки и достижения (или собственное отношение к достижениям других исполнителей) в области вокального исполнительства, но и иметь психолого-педагогическую направленность. Особенно поддерживается инновационная направленность проблематики рефератов и региональная тематика; самостоятельность, инициативность и творческий подход в их разработке.

2. Реферат должен отвечать следующим требованиям: логичность и связность высказываний, рассуждений, аналитических процедур; лаконичность и ясность формулировок; отсутствие повторов; единообразие оформления имен, дат, названий и пр.; согласованность времен глаголов и падежей существительных. При написании реферата необходимо следить за стилем изложения, избегать громоздких предложений, стандартных выражений (штампов), императивности в высказывании, неаргументированных утверждений. В тексте обязательно должны быть ссылки на первоисточник, из которого почерпнуты те или иные сведения или идеи; присутствовать выводы и обобщения, грамотно оформлены цитаты, библиографические ссылки, ссылки на приложения и т.п. В изложении содержания студент должен показать способности к проблемному мышлению, наличие собственной позиции, связанной с обоснованным утверждением личного мнения, творческих или критических установок, инновационных взглядов, соответствующих тенденциям развития современной науки и педагогики.

3. Реферат состоит из Содержания, Введения, озаглавленных разделов (или раздела), Заключения и списка литературы. Дополнительные материалы – рисунки, схемы, иллюстрации и прочее - по решению автора работы и руководителя могут быть вынесены в приложение (приложения). В качестве приложения к реферату могут быть также представлены аудио- и видеоматериалы (диски, кассеты и др.).

Реферат может быть выполнен как 1) научно-методическое исследование, 2) учебно-методическая разработка или учебно-методическое пособие (хрестоматия, авторский сборник сочинений музыкально-педагогической направленности и прочее).

Рефераты могут быть представлены в двух структурных вариантах: а) в виде авторской работы, которая имеет предисловие, отражающее цели, задачи, концептуальную основу, методический анализ примеров и др.; б) в виде традиционного реферата, в котором авторская работа представлена в качестве приложения.

3. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рукописям, подготовленным к печати, и Методическими рекомендациями и требованиями к теоретическим работам (рефератам)

(Новосибирская консерватория, 2013).

Рефераты проходят письменное рецензирование. Рецензенты назначаются из числа профессорско-преподавательского состава кафедры музыкального образования и просвещения (в некоторых случаях рецензентами могут выступать педагоги или ведущие специалисты других кафедр консерватории, а также других вузов, научно-исследовательских, творческих и иных организаций). Рецензент получает работу, подготовленную в соответствии с вышеизложенными требованиями, не менее чем за 5 дней до государственного экзамена. В рецензии отмечаются достоинства и недостатки работы, дается ее общая оценка. У рецензента могут быть вопросы к студенту, которые также отражаются в тексте рецензии. Студент получает рецензию не менее чем за сутки до экзамена, что дает ему возможность оптимально подготовиться к защите. Реферат и текст рецензии студент представляет госэкзаменационной комиссии.

4. Оформление реферата осуществляется следующим образом:

- реферат должен быть набран на компьютере;
- он должен иметь титульную страницу, на которой указываются: учреждение, кафедра, название реферата, фамилии студента, руководителя, консультанта (если имеется) и их подписи, дата допуска к защите, подпись руководителя выпускающей кафедры, город и год; фамилии педагогов консерватории должны быть даны с указанием ученых степеней и академических званий;
- на второй странице реферата должно находиться содержание работы с названиями всех разделов и указанием страниц;
- каждый раздел реферата начинается с новой страницы и отступа в 7-8 пустых строк, за исключением разделов Литература и Приложение, начинающихся с начала страниц;
- в качестве приложения могут фигурировать аудио- и видеодиски, которые помещаются на внутренней стороне обложки в специально прикрепленных «кармашках»;
- если реферат содержит несколько приложений, то каждое из них начинается с новой страницы, помечается словом «Приложение» с соответствующим порядковым номером в правом верхнем углу страницы и отдельно отражается в Содержании;
- в тексте реферата обязательны ссылки на литературу и приложения (если есть);
- нумерация страниц реферата начинается с титульного листа (№ 1) и является для всего текста, включая приложения (если есть);
- нумерация не проставляется на страницах №№ 1, 2 и на страницах начала разделов;
- литература реферата оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа;
- реферат должен быть сброшюрован и представлен к защите в 2-х экземплярах;
- все экземпляры должны быть подписаны в соответствии с

указанными на них фамилиями в следующей последовательности: студент – руководитель – консультант (если имеется) – заведующий кафедрой.

Примерная проблематика теоретических работ

1. Особенности психологического подхода в работе над постановкой голоса с детьми младшего школьного возраста.
2. Вокальные трактовки партии Тоски в опере Джакомо Пуччини «Тоска».
3. Исполнительская драматургия вокального цикла Аскольда Мурова «Блокиана».

5. Список рекомендуемой литературы **Обязательная литература**

1. Вышинская Н.А. Процессы стилеобразования и пути обновления музыкальной образности в камерно-вокальном творчестве М.П. Мусоргского : автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Киев, 2013.
2. Иоанесян Е.В. XXI век. МуЗыка: Некоторые особенности театральной и концертной жизни в XXI веке. - Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
3. Климова Н.И. Оперный театр Клода Дебюсси : символистские аспекты организации: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.03 - Киев, 2014.
4. Максимов С.В. Автор и его права. - Пермь, 2012. - 94 с.
5. Методические рекомендации и требования к теоретическим работам (рефератам) [Электронный ресурс] / авт.-сост. О.А. Юферова; рецензент Е.В. Панкина; Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки. - Новосибирск, 2013.
6. Нагина Д.А. Концертные арии В.А. Моцарта в контексте вокального искусства второй половины XVIII века: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 М., 2013.
7. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение : охрана и развитие голоса, выбор репертуара: автореф. дис... канд.искусствоведения: 17.00.02 М., 2011.
8. Резницкая Т.Б. Камерно-вокальное творчество Хуго Вольфа: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. - Саратов, 2013.
9. Ромм В.В. Введение в танцевально-музыкальную терапию. - 2-е изд., исправл. - Новосибирск, 2013.
10. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : спец. 17.00.02 - М., 2013.
11. Холодова М.В. Музыкальный театр Г.И. Банщикова : жанрово-драматургические особенности произведений на сюжеты русской классической литературы: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02-17. Красноярск, 2014.
12. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014.
13. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб. : Реноме, 2014.

Дополнительная литература

Актуальные проблемы

современного исполнительского искусства и педагогики

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: Сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. – Оренбург, 2013.
2. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: Сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 14 / гл. ред. Б.П. Хавторин ; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. – Оренбург, 2013.
3. Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и исполнительства: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 ноября 2013 года. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
4. Берлянчик М.М. Искусство и личность: Статьи и выступления. В 2-х кн. – Кн.1: Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства / М.М. Берлянчик; вступ.ст. А.Н. Якупова. – М., 2009.
5. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – М., 1974.
6. Гуренко Е.Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
7. Жабинский К.А. Музыка в пространстве культуры: избр. ст. – Вып. 5. – Ростов н/Д, 2013.
8. Леонтьев А. Деятельность, сознание, личность. – М., 1995.
9. Лесовиченко А. М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.
10. Мальцев С.Л. Психология импровизации. – М., 1990.
11. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976.
12. Медушевский В.В. Человек как предмет художественного воспитания. Философско антропологические основания художественной педагогики. Педагогика искусства в творческом поиске. – М., 1996.
13. Музыка. Исполнительство. Образование: Межвуз. сб. тр. – Вып. 4. – Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013.
14. Музыкальная культура Сибири: Учебник / Н.М. Кондратьева, Л.П. Робустова, С.С. Гончаренко. – Новосибирск, 2006.
15. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1990.
16. Орлов В.В. «Новое» в музыкальном искусстве: онтологический и ценностный аспекты: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Саратов, 2013.
17. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. – М., 2006.
18. Психологические и педагогические проблемы музыкального образования. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1986.

19. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под редакцией Г.М. Цыпина. – М., 2003.
20. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М., 1995.
21. Тараева Г. Р. Семантика музыкального языка: конвенции, традиции, интерпретации: Автореф. дис... д-ра искусствоведения. – Ростов н/Д, 2013.
22. Холопова В.Н. Феномен музыки. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014.
23. Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание: сб. материалов и науч. ст. – Челябинск: ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014.

*Общие вопросы теории и практики
музыкального образования и воспитания*

1. Абдулин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. – М., 2004.
2. Аврамкова И.С. Формирование этики ответственности в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – СПб., 2013.
3. Асафьев Б. О музыкальном просвещении и образовании. Избранные статьи. – М.-Л., 1965.
4. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974.
5. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 2008.
7. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1997.
8. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.
9. Кирнарская Д.Л. Музыкальные способности. – М., 2004.
10. Коломиец Г.Г. Музыкально-эстетическое воспитание и образование. Аксиологический аспект. – М., 2001.
11. Лесовиченко А.М., Робустова Л.П. Музыкальное образование: методология, методика, композиторские ресурсы. – Новосибирск, 2011.
12. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
13. Музыкальное исполнительство и педагогика. История и современность / Сост. Т.А. Гайдамович. – М., 1991.
14. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.
15. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. – Минск: БГПУ, 2014.
16. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2-х кн. – М., 2000.
17. Проблемы музыкального мышления / Сост. М.Г. Арановский. – М.,

- 1974.
18. Психологические и педагогические проблемы музыкального образования: Сб. ст. – Новосибирск, 1986.
 19. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г.М. Цыпина. – М., 2003.
 20. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 2004.
 21. Робустова Л.П. Концептуальные основы современного музыкального воспитания и образования // Теоретические концепции XX века. Итоги и перспективы отечественной музыкальной науки: Мат-лы всеросс. конф. – Новосибирск, 2000.
 22. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
 23. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.-Л., 1947.
 24. Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. – М., 1975.
 25. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. – М., 1994.

Некоторые проблемы воспитания музыкантов-исполнителей

1. Герсамия И.Е. Психология творчества певца. – Тбилиси, 1985.
2. Прейсман Э.М. О музыке и музыкантах: время, события / Отв. ред. Н.А. Яловская. – Красноярск, 2013.
3. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М., 1951.
4. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М., 1991.
5. Лысенко С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре. – Хабаровск: ХГИИК, 2013.
6. Елина С.М. Мысленная игра в фортепианном исполнительском искусстве: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2013.

Учебные пособия

1. Записи открытых уроков и мастер-классов известных музыкантов-педагогов.
2. Записи музыкальных произведений в исполнении известных музыкантов.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

- Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
- Сайты высших учебных заведений;
- База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.
- Хранилища аудиозаписей <http://muzic.spb.ru>, <http://www.classic-music.ru>,

<http://classic.chubrik.ru>, <http://www.classical.ru>, <http://www.classicmp3.ru>,
<http://musicmp3.spb.ru>.

- Нотные коллекции <http://www.bayan-trainer.ru/notes.php>,
notes.tarakanov.net, [http://www.sheet music](http://www.sheetmusic.com), <http://www.music-scores.com>,
<http://www.lukhin.com>, notoboz.ru и др.
<http://vocal-noty.ru/>, <http://vocal.land/>, <http://forum.vocal.ru/> и др.

Лицензионное программное обеспечение

1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.