

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Сольное пение

Направление подготовки
53.03.04 «Искусство народного пения»

Направленность (профиль)
«Сольное народное пение»

Квалификация
Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель

Форма обучения – **очная**
Срок обучения - **4 года**

Нальчик

2020

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины Сольное пение является подготовка специалистов в области народно-певческого исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной народно-песенной культуры, авторские сочинения, разнообразные произведения устной и письменной музыкальных традиций, обладающих культурой концертно-сценического мастерства.

Задачей дисциплины является изучение сольного репертуара, умения ориентироваться в репертуаре, составлять концертные программы, овладение профессиональными основами народно-певческой техники, развитие певческого диапазона голоса, работа над интонацией, дыханием, кантиленой, развитие вокальной культуры (фразировки, артикуляции, дикции, резонансного пения).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1 Дисциплины (модули). Обязательная часть

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2)

- Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста народно-певческого коллектива (хора или ансамбля) (ПК-1)

- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)

- Способен осуществлять сценические постановки в народно-певческом коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и актерского мастерства (ПК-3)

- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; отдельные партии музыкального сочинения в составе народно-певческого творческого коллектива и в качестве певца солиста; принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки; эстетические и музыкально-технические особенности народного пения; принципы составления сценарного плана концертной программы; особенности использования элементов народной хореографии и музыкального инструментария в сценических постановках; особенности строения русских народных танцев разных жанров и регионально-стилевых традиций; исполнительские особенности народных танцев разных регионов России; репертуар народно-певческих творческих коллективов и певцов-солистов; жанрово-стилевые особенности песенного фольклора.

Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; демонстрировать посредством собственного исполнения фрагменты партии музыкального сочинения; решать поставленные перед артистами народно-певческого творческого коллектива и певцами-солистами исполнительские задачи; интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения; пользоваться навыками ансамблевого исполнения народных танцев; свободно читать с листа расшифровки записей народных танцев; составлять сценарный план концертной программы (тема, идея, музыкальный материал); осуществлять сценическую постановку с использованием элементов народной хореографии и музыкального инструментария; подбирать разнообразный в стилевом и жанровом отношении концертный репертуар для творческого народно-певческого коллектива и певцов- солистов.

Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; разностилевыми, композиционными особенностями народно-песенных и авторских произведений; навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями; навыками анализа процесса исполнения музыкального сочинения, в том числе на основе изучения различных исполнительских интерпретаций музыкального сочинения; хореографическими, вокальными, инструментальными и актёрскими навыками; навыками составления сценической программы с использованием народных инструментов фольклорной традиции и элементов народной хореографии; умениями и навыками формирования концертной программы творческого народно-певческого коллектива и певцов- солистов на основе репертуарных источников (народные песни различных регионов России, обработки и авторские сочинения).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 26 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость		936		
Аудиторные занятия		411		

Самостоятельная работа*	26	525	2-7	1, 8
* В том числе экзамены: 216 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	СРС	
1	1 курс					Зачет – 1 семестр Экзамен – 2 семестр
2	Два произведения на усмотрение педагога.	1		54	50	
3	Вокализ. Старинное произведение. Русская народная песня. Народная песня. Произведение композитора Северного Кавказа Два вокализа (один обязательно сольфеджируя). Старинная русская народная песня Зарубежная песня Частушки	2		51	54	
4	2 курс					Экзамен – 3 семестр Экзамен – 4 семестр
5	Советская песня. Произведение композитора Кабардино-Балкарии. Два вокализа. Авторская песня зарубежного композитора. Авторская песня русского композитора. Песня композитора-мелодиста.	3		54	70	
6	Русская народная песня. Легкий романс. Старинная народная песня. Романс русского композитора. Народная песня ближнего зарубежья. Советская песня.	4		51	74	
7	3 курс					Экзамен – 5

						семестр Экзамен – 6 семестр
8	Песня советского композитора. Частушки. Два вокализа. Былина. Народная песня. Романс или песня Глинки. Романс или песня эпохи романтизма.	5		54	74	
9	Песня композитора-мелодиста. Советская песня. Народная песня в обработке композитора. Старинная народная песня. Песни-припевки зарубежных композиторов. Акапельное произведение. Зарубежная песня.	6		51	74	
10	4 курс					Зачет – 8 семестр Экзамен – 7 семестр
11	Русская народная песня. Кабардинская или балкарская народная песня. Авторская песня. Советская песня	7		54	64	
12	Государственный экзамен Десять – двенадцать произведений	8		42	65	
Всего по дисциплине – 936**				411	525	

* В том числе экзамены - 216 час.;

** В том числе контактная работа — 500 – практические занятий, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

В первый год обучения уточняется вокально-исполнительская природа студента, выявляются его художественно-технические возможности и устраняются певческие недостатки, упорядочиваются теоретические познания студентов о вокальном искусстве и его разновидности – народном пении, выявляется естественный тембр голоса способом свободно открытого «речепения» с опорой на «грудное резонирование».

Главное внимание при этом уделяется общевекальным навыкам исполнения:

- глубокому (нижнереберному, грудобрюшному) певческому дыханию;
- высокой позиции (через активную работу «зевка», направленную на «точку головного фокуса»);
- близкому формированию гласных букв в «точке произносительного фокуса» (на кончике языка), сохраняющемся на протяжении всего диапазона голоса и в динамически различных уровнях звучания (от piano до forte);
- опоре голоса (гласными буквами) на «точку грудного фокуса».

Все перечисленное направлено на достижение резонансного пения. Одновременно корректируются основополагающие признаки народной манеры пения – способы открытого звукоизвлечения и речевого характера звуковедения.

Формируется вокальное (народно-певческое) мышление: «пою, как говорю» или «распевная речь», то есть во время пения мыслить словом, а не звуком. Это правило обусловлено приоритетной ролью смысловой части над музыкальной в народном песнетворчестве.

В течение года студент осваивает 10-12 разнохарактерных произведений (по 5-6 в каждом семестре), соответствующих его возможностям и задачам развития. Преимущественно это – песенно-куплетные формы.

На втором курсе продолжается работа над укреплением и развитием вокально-технических и художественно-исполнительских навыков:

- тренируется певческое дыхание;
- закрепляется высокая певческая позиция и близкая подача звука;
- усиливаются ощущения резонансного пения.

Вместе с тем больше внимания отводится развитию подвижности и пластичности голосового аппарата, в учебный репертуар включаются произведения на скороговорочный тип артикулирования, даются специальные упражнения на филирование звука (от piano к forte, и наоборот). Совершенствуется восприятие студентом акустических каналов своего голоса в сочетании с неакустическими ощущениями вибрации, давления работающих мышц голосообразующего аппарата. Оттачивается осознанное отношение к процессу пения с точки зрения причинно-следственных связей: устанавливается прямая зависимость качества звучания голоса от правильности и реактивности мыслительных операции певца, режима работы его певческого дыхания и т.п.

Понимание организующей (внутренне и внешне) роли слова в народном пении. Достижение акустически-полноценного (музыкального) и смысло-выразительного (речевого) интонирования с помощью хорошей работы артикуляционного аппарата, ориентированного на резонансное (вертикальное) пение. Отрабатываются навыки удержания фонетической чистоты гласных букв в вертикальном положении резонансного звука.

Особому контролю подвергается техника соединения регистров в народном пении (в местах широких мелодических ходов в разнорегистровых зонах мелодического звучания). Освоение специальных упражнений на соединение регистров и фрагментов и конкретного репертуара. Расширение диапазона голоса певца.

В течение третьего курса в вокальном плане уточняются вопросы vibrato: его особенности в народном пении и способы достижения разноуровневых режимов (vibrato) в зависимости от характера и стиля музыки исполняемого произведения.

На авторском репертуаре отрабатываются навыки достижения оптимальной вокальности звука, высокой степени проточности гласных букв – звуков в пении за счет оптимизации работы певческого дыхания, резонаторов и правильного (низкого) стабильного положения гортани.

Осуществляется оттачивание навыков тембровой «игры» голосом, объемного (обертонально насыщенного) и тонусного (энергетически наполненного) пения, ведения мелодии напева словом. Совершенствуется умение определять нужный темп интонирования-артикулирования и уровень соотношения вокального и речевого

компонентов в передаче того или иного стиля – жанра конкретного вокального произведения.

Предусматривается режиссерская работа над драматургией и сценическим воплощением концертного репертуара. С этой целью предлагаются творческие задания (поиск дополнительных материалов, разработка художественной концепции, ее обоснование и пр.).

На завершающем этапе (IV курс) обучения студент должен в полном объеме показать приобретенные исполнительские умения и навыки в области вокального, драматического и хореографического искусств. Вся работа строится исходя из художественно-технических задач концертной программы выпускной квалификационной работы. Она составляется, как правило, из числа произведений, освоенных студентом на протяжении всего периода обучения в вузе. Если есть необходимость добавления нового репертуара, он подбирается в соответствии с художественной концепцией всей итоговой квалификационной работы.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Форма занятий по курсу «Сольное пение» - индивидуальная.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в вокальном искусстве дали возможность применения инновационных методов в преподавании специальной дисциплины «Сольное пение». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список вокалистов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Индивидуальные планы-программы на каждый семестр составляются исходя из уровня вокально-технической подготовленности студентов, особенностей их природных (музыкально-артистических) данных и учебно-педагогических задач на текущий период обучения. Наряду с репертуаром, отвечающим программным требованиям, осваиваются произведения «на перспективу», то есть способствующие вокально-техническому росту ученика, достаточно сложные для него как по форме, так и по музыкальному языку, но полезные на данном обучающем этапе. Допускается перенесение подобных произведений для исполнения в последующие семестры.

Учебный репертуар складывается из народных песен, их редакций, обработок и аранжировок, а также из авторских произведений, предназначенных для народного голоса. Занятия следует проводить в атмосфере неформального творчества, духовного напряжения и высоких художественно-исполнительских задач. Вся вокально-техническая сторона обучения должна быть направлена на осуществление основной концепции обучения – сохранение и развитие традиционной народно-певческой культуры, художественно-образную передачу национального характера средствами народно-песенного искусства.

Практические занятия народным пением желательно и полезно сопровождать теоретическими комментариями педагога, содержащими как общие понятия об устройстве и работе голосового аппарата, общевокальных принципах голосообразования и технологии процесса фонации, особенностях народной манеры пения, методике достижения речевой подачи народно-песенного материала. Закрепление теоретических знаний в ходе практической работы над конкретным репертуаром помогает совершенствованию вокального мышления певца и упрочению осознанного отношения к процессу пения.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студенты должны отчитываться о выполнении программных требований два раза в каждом семестре.

Академические прослушивания студентов проходят в середине каждого семестра после 8-10 недель занятий. На них проверяется пройденный материал. К зачету студент должен представить программу, изученную согласно требованиям курса. Основные критерии оценки: уверенное знание текста, понимание стиля и образного содержания произведения. Владение технологическими навыками по курсу.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценка успеваемости выставляется на основании учета приобретенных знаний, умений, навыков.

5 (отлично):

- стабильное, безошибочное исполнение музыкального текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения.
- Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо):

- Хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.

3 (удовлетворительно):

- малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно):

- ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая.

Выступления студентов в 2-3 концертах кафедры засчитываются кафедрой как академический концерт.

На подготовительном курсе учащиеся отчитываются два раза в семестр. На зачете проверяется степень усвоения материала. Закрепление вокальных навыков. Освоение стилистики произведений.

Итоговая аттестация представляет собой исполнение дипломной программы.

Самостоятельная работа

В ориентации самостоятельной работы студентов необходимо руководствоваться принципиальными положениями:

Самостоятельная работа студентов неразрывно связана с развитием их мышления.

Самостоятельная работа ставит обучающимся определенные интеллектуальные задачи, решение которых требует проявления определенных усилий.

Самостоятельная работа возможна только на базе уже имеющихся практических знаний и навыков.

Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения.

Самостоятельная работа должна быть организована как индивидуальная работа каждого студента.

Самостоятельная работа должна проводиться регулярно.

Задания для самостоятельной работы должны быть посильны для студентов

Все виды самостоятельной работы должны проверяться и оцениваться педагогом.

Усвоение знаний, полученных на занятиях с педагогом, в большей мере зависит от самостоятельной творческой работы студента. При этом студент

руководствуется указаниями педагога и учебным материалом. Самостоятельная работа студента предполагает применение их знаний и умений в выполнении заданий без помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов повышает активность процесса усвоения, улучшает учебную мотивацию и развивает их способности, учит ориентироваться в новых, неизвестных им ситуациях.

Качество и количество самостоятельной и творческой работы студентов в значительной мере зависят от комплекса компонентов обучения - учебного материала, времени и организации учебного процесса.

На количество и качество самостоятельной и творческой работы студентов влияют следующие факторы:

учебная мотивация ;

умственное развитие, фантазия, любознательность, стремление к освоению неизвестного;

указания преподавателя;

возможность самостоятельного обучения студента с помощью технических средств обучения.

Самостоятельная и творческая работа студентов проходит в аудиторных занятиях и во внеурочное время. Кроме указаний преподавателя, главным руководством являются аудиовизуальные средства обучения. Студенты активно используют компьютеры, магнитофонные записи, радио и телевидение.

Основные формы самостоятельной работы на занятиях:

Выучка нотного текста.

Выучка произведения, заданного на предыдущем занятии.

Исполнительский анализ произведения.

Формирование художественного образа.

Обобщения и выводы.

Внеурочная самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов должна иметь цель; связь между материалом, включенным в учебную программу и материалом, прорабатываемым студентом на уроках; задания для проработки дома или в фонотеке.

Основные формы самостоятельной работы студентов во внеурочное время.

Выполнение заданий педагога на дом.
Осмысление исполнительских задач.
Выучка наизусть.
Самостоятельное изучение понравившихся произведений.
Прослушивание записей известных певцов, изучаемого в данный момент произведения.

Анализ прослушанных записей.

Самостоятельная работа студентов включает в себя сборку визуальных и аудио материалов. Она непременно предполагает психологическую ответственность студентов за её проведение.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб., 1997.
2. Жемчужины России. Русские народные песни.
3. Казачьи песни
4. Калинка. Русские народные песни для высокого голоса в сопровождении фортепиано.
5. Канкарович А.И. Культура вокального слова.
6. Концертный репертуар вокалиста. Русские народные песни.
7. Кочуров Ю. Пять русских народных песен.
8. Любимые русские народные песни.
9. Мешко Н.К. Искусство народного пения. Практическое руководство и методика обучения искусству народного пения. Ч. 1,2 – М. 1996, 2000.
10. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002.
11. Народные песни для голоса и фортепиано.
12. Народные песни в обработке для пения в сопровождении ансамбля баянов.
13. Русские песни для среднего голоса в сопровождении фортепиано.
14. Русские народные песни в обработке советских композиторов.
15. Русские народные песни.
16. Русские частушки.
17. Хрестоматия для пения. В сопровождении баяна и без сопровождения.
18. Шамина Л.В. Школа русского народного пения. – М., 1997.

Дополнительная литература

1. Анализ вокальных произведений
2. Библиотека художественной самодеятельности. Русская народная песня.
3. Васина-Гроссман В. Русский классический романс.
4. Гайдн Й. Песни.
5. Гедике А. русские народные песни в обработке для голоса в сопровождении фортепиано, скрипки и виолончели.
6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики.

7. Иванов А. О вокальном образе.
8. Лебединский А.А. Советская песня. Мастера советской песни.
9. По муромской дорожке. Популярные русские песни.
10. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для тенора.
11. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для сопрано.
12. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для меццо-сопрано.
13. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для баса.

Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>
<http://classic-online.ru/>
<http://intoclassics.net/>
<http://www.aveclassics.net/>
<http://classic.chubrik.ru/>
<http://classic-music.ws/>
<http://notes.tarakanov.net/>
<http://www.notomania.ru/>
<http://roisman.narod.ru/>
<http://www.free-scores.com/>
<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования
1	Кабинет кафедры вокального искусства	1 фортепиано, наглядные пособия,
2	Кабинет истории и теории музыки	1 фортепиано, телевизор, видеомэгнитофон, наглядные пособия
3	401 аудитория	1 фортепиано,
4	402 аудитория	1 фортепиано,
5	403 аудитория	1 фортепиано
6	404 аудитория	1 фортепиано
7	Камерный зал	2 рояля
8	Большой зал	2 рояля

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической), специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оркестровых произведений, аудио-видеофондами в объеме,

соответствующем требованиям настоящей программы:

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 53.03.04 Искусство народного пения, направленность (профиль подготовки) «Сольное народное пение».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2020 года, протокол №1

Зав кафедрой, профессор:

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Кайцуков В.А.

Эксперт: профессор

Гасташева Н.К.