

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

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Сольное пение

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация

«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – очная

Срок обучения

очная форма – 5 лет

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний о возможностях певческого голоса и приемах вокальной техники.

Задачи дисциплины - выработка осознанного подхода к технологии голосообразования и голосоведения, умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Под руководством педагога студент должен воспитать в себе требовательность к выполнению своих обязанностей, навыки самоконтроля в процессе самостоятельной работы, приучить себя к ежедневному труду и усвоить режим работы, которому будет подчинена вся его дальнейшая профессиональная деятельность.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1.12. Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

- 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 (ОПК-1).
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (ОПК-2)
- Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1)
- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла (ПК-2)
- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-3)
- Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых (ПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; 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; обширный вокальный сольный

репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса; обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре; обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в ансамблевой музыке; основы музыкальной драматургии оперного спектакля; ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; основные принципы и этапы работы над партией-ролью; основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; основные законы орфоэпии; основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре; отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; обширный оперный репертуар; особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; обширный концертный репертуар для самодеятельных вокальных коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; 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; представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально воздействовать на слушателей; исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; демонстрировать культуру вокального интонирования; исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в музыкальном спектакле; определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти исходное событие, выстроить сквозное действие и контрдействие, профессионально взаимодействуя с партнерами в музыкальном спектакле; демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); работать и взаимодействовать с партнерами в различных ситуациях; применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать новый репертуар; прослеживать связи

собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала; осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками сценического движения; практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики; навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской деятельности; навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии; навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения; навыками работы с самодеятельным вокальным коллективом и солистами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	40	1440	2-8, 10	1, 9
Аудиторные занятия		513		
Самостоятельная работа*		927		

* В том числе экзамены: 288 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 <i>(по семестрам)</i>
			Практическое	Семинарские занятия	СРС	
1 курс						
1	Старинное произведение Произведение композитора Северного Кавказа Вокализ Ария (старинная или классическая) Романс или народная песня	1	54		77	Зачет
2	Ария (любой эпохи) Романс (современный) 2 вокализа Ария (барокко или классицизма) Ария (русская) Романс (русский или зарубежный)	2	51		90	Экзамен
2 курс						
3	Ария (любой эпохи) Произведение композитора КБР или Северного Кавказа Ария (барокко, классицизма) Ария (доглин., глинк. или «Новой русской школы») Романс или песня (барокко, классицизма, доглин., глинскинского периода) 2 вокализа	3	54		95	Экзамен
4	Ария (любой эпохи) Романс (зарубежный) 2 арии (зарубежная, русская) 2 романса (зарубежный, отечественный) Народная песня	4	51		95	Экзамен
3 курс						
5	Ария (старинная) Романс Чайковского Ария Баха Ария (глинк. периода или «Новой русской школы») Романс Глинки Романс (романтизма) 2 вокализа	5	54		95	Экзамен
6	2 вокализа Ария (любой эпохи) Романс (русский) Народная песня 2 арии (зарубежная, русская) 2 романса (зарубежный, отечественный) Народная песня	6	51		95	Экзамен
4 курс						

7	Ария (старинная) Ария (русская) Романс или народная песня Ария (романтизма или XX в.) Ария отечественного композитора 2 романса (русского, зарубежного композитора XX века) Народная песня 2 вокализа	7	54		95	Экзамен
8	Ария (романтизма или XX в.) Романс (любой эпохи) Романс или песня современного композитора (Г.Ханеданьян) 2 арии (зарубежная, русская) 2 романса (зарубежный, отечественный) Народная песня	8	51		95	Экзамен
5 курс						
9	4 арии (старинная, классическая, русская, современная) 2 романса (русский и зарубежный) 1 современный романс 1 песня	9	54		95	Зачет
10	Дипломная работа 1 старинная ария 1 зарубежная ария 1 русская ария 1 современная ария 1 романс русский 1 романс зарубежный 1 романс современный 1 песня современная или народная	10	39		95	Экзамен
Итого: 1440**			513		927*	

* В том числе экзамены: 288 час.

** В том числе контактная работа – 533 ч. – практические занятия, зачет, экзамен

Содержание дисциплины

Основной изучаемый объект- это учебный репертуар, составленный из произведений различных авторов, стилей направлений.

Программа включает разделы:

Технический – исполнение вокализов

Исполнительский – арии, романсы, обработки народных песен.

Весь учебный материал дифференцируется по степени сложности как технической, так и стилевой.

Студент **первого курса** должен овладеть необходимыми навыками для исполнения репертуара, состоящего из несложных в техническом и художественном отношении вокализов и произведений с текстом (русских, современных, зарубежных). Степень сложности определяется по диапазону и тесситуре, эмоционально-художественной стороне и интонационно-ритмической структуре произведений.

На **втором курсе** - продолжение и углубление навыков, необходимых для исполнения более сложных, разнообразных по стилю произведений. С этого курса происходит приучение студента к самостоятельной работе по освоению репертуара. Первые два года для студентов вокального факультета являются испытательными, определяющими целесообразность занятий в ВУЗе и возможности получения высшего образования. Экзамен при переходе на третий курс считается конкурсным, с правом отчисления бесперспективных студентов.

Третий курс – профилирующий, выявляющий возможности и склонности студента к оперной или концертно-камерной деятельности. Необходимый компонент работы на курсе - накопление репертуара, включение современных произведений. Проводится самостоятельное изучение произведений, их отбор. После окончания курса студент должен обладать полным диапазоном, полетностью звука, разнообразной динамикой. В конце года проводится технический зачет, включающий исполнение мажорных и минорных гамм, арпеджио, украшений, штрихов, хроматических гамм.

Четвертый курс- продолжение работы над репертуаром, художественно-исполнительскими возможностями и развитием способности самостоятельно работать над своим голосом и произведениями.

Пятый курс- продолжение работы по освоению репертуара, закрепление навыков самостоятельной работы над произведениями, подготовка к дипломной работе.

Исполнительские задачи по курсам

I и II курсы

Требования для студентов I и II курсов, являющихся испытательными, не разделяются ввиду общности поставленных перед ними задач. В течение двух лет студенты продолжают вырабатывать:

- чистоту интонации;
- правильную певческую позицию;
- более совершенное владение певческим дыханием;
- основы кантиленного звучания;
- вокально-технические приемы с использованием разнообразных вокальных штрихов.

Исполнение студента по окончании II курса должны отличать:

- округлый. Чистый, ровно льющийся звук с естественным, мягким нефорсированным звучанием середины;
- собранное, точно сфокусированное звучание голоса в пределах используемого диапазона.

Кроме того, от студента требуется точность прочтения музыкального материала, владение музыкальной формой, осмысленная фразировка в исполнении, а также определенный уровень актерского и исполнительского мастерства.

В этот период начинается работа по достижению однородного звучания голоса в пределах используемого диапазона.

По окончании II курса в исполнении студента недопустимы:

- интонационная фальшь;
- хрипота и сипота;
- расширенное звучание среднего участка диапазона и как результат этого – низкая позиция голосообразования;
- форсирование верхнего участка диапазона
- вялая дикция

III курс

От студента III курса при исполнении произведений вокально-педагогического репертуара требуется:

- более совершенное владение вокальной техникой;

- полноценное звучание голоса;
- расширение диапазона как в верхнем, так и в нижнем регистрах;
- разнообразие динамики и тембровой нюансировки;
- умение выразительно и стилистически точно петь речитатив.

Профессиональным недостатком считается поверхностно-иллюстративная трактовка произведения и форсированное звучание голоса, что нередко провоцируется исполнением более экспрессивной музыки XIX века.

IV – V курсы

Студенты IV – V курсов должны проявить большую самостоятельность в выборе репертуара или подготовке к зачетам и экзаменам. За этот период выявляются их потенциальные возможности самостоятельной работы. От них требуется не только возросший уровень вокально-технического мастерства, но и владение всеми стилями, представленными в вокально-педагогическом репертуаре.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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-ресурсов. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список вокалистов.

Основой программы данного курса должен явиться комплексный подход, опирающийся на взаимосвязь технического и исполнительского начала, использованием широкого спектра современных средств обучения: аудио, видео и компьютерных материалов. Особое внимание следует обратить на постепенный уровень вокальной нагрузки на студента. Преподаватель должен соблюдать следующие методические требования:

В успешном развитии студента огромную роль играет установление творческого контакта, создания творческой обстановки в классе. Педагог-вокалист должен быть не только практиком-музыкантом, владеющим специальными знаниями на уровне современных достижений вокальной педагогики, но и тонким психологом. Состояние ученика должно быть эмоционально настроено на пение. Педагог должен всегда быть подтянут, в тонусе. Воспитание уверенности в себе, смелости - также прерогатива педагога. Не указывать на все недостатки сразу и не пытаться их исправлять моментально.

Первое, на что следует обратить внимание при работе – это выявление наиболее красивого звучания голоса студента. Умение пользоваться тембровыми красками голоса позволяет раскрыть интонационную сущность произведения, то есть передавать его характер, образ и настроение.

Необходимо найти и усвоить манеру звукообразования и звуковедения, характерную для данного конкретного голоса, выработать сглаженность и ровность тембра на всем протяжении голоса.

В организации певческого дыхания необходимо выработать следующее: вдох должен быть бесшумным, достаточно быстрым. Осуществляться одновременно через нос и рот, таким образом, помогая фиксировать ощущение работы верхних резонаторов. Тип дыхания необходимо вырабатывать ниже – диафрагмальный.

Важное значение необходимо придавать ритму дыхательного процесса, поскольку с дыханием непосредственно связано ощущение ритма, темпа, формы, выполнение пауз, цезур и всех динамических оттенков.

Освоение манеры подачи звука очень важный компонент развития вокалиста. Атака звука вырабатывается предельно точной, без подъездов, энергичной, но не жесткой, с плавной подачей дыхания. В основе различных видов вокальной техники должно всегда лежать верное звукообразование.

Одним из труднейших моментов в воспитании певческого голоса является достижение ровности, одинаковости тембра на всем его протяжении. Умение сбалансировать ощущения головного и грудного резонирования, одновременно включать резонаторы в работу – вот задачи на данном этапе освоения навыка.

В организации позиционно высокого звучания, которое делает голос полетным, необходимо отслеживать положение мягкого неба.

В работе над расширением диапазона педагог должен уделять большое внимание активности щёчных мышц.

Сложным в методике воспитания голоса является освоение опоры звука, благодаря которому певец получает возможность спокойно и свободно распоряжаться своим голосом. Опора звука должна отождествляться с ощущением грудного резонирования.

Принципиально важным является воспитание сознательного отношения к процессу звукообразования. Педагог должен научить студента слышать правильное звучание своего голоса, фиксировать и запоминать свои ощущения во время пения, вырабатывать определенные резонаторные вибрационные ощущения, ощущения правильной работы дыхательного аппарата.

О формировании будущего певца-художника правомерно говорить только при гармоничном развитии вокально-технических и исполнительских способностей.

Рекомендуемая структура урока:

5-10 мин.- распевка - настройка певческого аппарата

25-35 мин. – работа над произведениями (новыми) – совершенствование и шлифовка

10-15 мин. – повторение старого материала – закрепление произведений

Совокупность этапов урока обеспечивает формирование певческих умений и навыков.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде дифференцированных зачетов и экзаменов.

К зачету и экзамену 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.

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

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.

Оценочная шкала:

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.

Самостоятельная работа

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 нотного текста.

Выучка произведения, заданного на предыдущем занятии.

Исполнительский анализ произведения.

Формирование художественного образа.

Обобщения и выводы

Самостоятельное изучение понравившихся произведений.

Прослушивание записей известных певцов, изучаемого в данный момент произведения.

Анализ прослушанных записей.

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

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

а) основная литература:

нотная литература:

Алябьев. Романсы

Булахов. Романсы

Барток Б. Замок герцога Синяя Борода

Бах И. Сборник

Брамс. Сборник

Барбер. Сборник

Бетховен Л. Сборник

Берг. Воцтек

Беллини В. Сборник

Бизе Ж. Кармен

Бородин А. Князь Игорь

Варламов. Романсы

Вагнер Р. Закат богов

Вагнер Р. Зигфрид

Вагнер Р. Золото Рейна
Вагнер Р. Летучий голландец
Вагнер Р. Лоэнгрин
Вагнер Р. Тангейзер
Вагнер Р. Нюрнбергские мейстерзингеры
Вагнер Р. Тристан и Изольда
Вайнберг М. Идиот
Вебер К. Оберон
Верди Д. Аида
Верди Д. Бал-Маскарад
Верди Д. Дон Карлос
Верди Д. Отелло
Верди Д. Риголетто
Верди Д. Травиата
Верди Д. Трубадур
Верди Д. Фальстаф
Верстовский А. Аскольдова могила
Гайдн Й. Сборник
Гершивин Д. Порги и Бесс
Гендель Ф. Сборник
Грик Э. Сборник
Глинка М. Иван Сусанин
Глинка М. Руслан и Людмила
Глюк К. Сборник
Гулаг-Артемковский С. Запорожец за Дунаем
Гуно Ш. Фауст
Гурилев. Романсы
Доницетти Г. Арии
Даргомыжский А. Русалка
Даргомыжский А. Романсы
Дебюсси К. Сборник
Дебюсси К. Пеллеас и Мелизанда
Кабалевский Д. Кола Брюньон
Крымский С. Последний изгнанник
Кюи Ц. Пир во время чумы
Леонкавалло Р. Паяцы
Монтеверди К. Коронация Поппеи
Моцарт В. Волшебная флейта
Моцарт В. Дон Жуан
Моцарт В. Свадьба Фигаро
Моцарт В. Песни
Мусоргский М. Борис Годунов
Мусоргский М. Сорочинская ярмарка
Мусоргский М. Хованщина
Направник Э. Дубровский
Обер. Фра Дьяволо
Прокофьев С. Романсы
Прокофьев С. Война и мир
Прокофьев С. Дуэнья
Прокофьев С. Игрок
Прокофьев С. Магдалена
Пуччини Д. Тоска

Пуччини Д. Джанни Скики
Пуччини Д. Мадам Баттерфляй
Пуччини Д. Турандот
Пуччини Д. Богема
Пуччини Д. Арии из опер
Перголези. Арии
Палиашвили З. Даиси
Персел Г. Дидона и Эней
Плиев Х. Коста
Римский-Корсаков Н. Романсы
Римский-Корсаков Н. Царская невеста
Римский-Корсаков Н. Псковитянка
Римский-Корсаков Н. Золотой петушок
Римский-Корсаков Н. Садко
Римский-Корсаков Н. Сказка о царе Салтане
Римский-Корсаков Н. Майская ночь
Римский-Корсаков Н. Ночь перед рождеством
Римский-Корсаков Н. Моцарт и Сальери
Россини Д. Севильский цирюльник
Россини Д. Сборник
Равель М. Испанский час
Рахманинов С. Романсы
Рахманинов С. Алеко
Рахманинов С. Франческа да Римини
Рубинштейн А. Демон
Сборник. Арии, романсы для лирико-драматического и драматического сопрано
Сборник. Старинные арии
Слонимский С. Гамлет
Слонимский С. Мавра
Слонимский С. Царь Эдип
Свиридов Г. Сборник
Фомин Е. Мельник-колдун, обманщик и сват
Хрестоматия. Арии и романсы для сопрано
Хрестоматия. Арии и романсы для баса и баритона
Хренников Т. Безродный зять
Хренников Т. Сборник
Чайковский П. Евгений Онегин
Чайковский П. Иоланта
Чайковский П. пиковая дама
Чайковский П. Мазепа
Чайковский П. Чародейка
Чайковский П. Черевички
Чайковский П. Романсы
Шостакович Д. Катерина Измайлова
Шостакович Д. Нос

Сборники вокализов

Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для низких голосов в сопровождении фортепиано. М., 2000.

Абт Ф. Практическая школа пения. М., 1923.

Абт Ф. Школа пения. Сост. Тиц Г. М., 1960.

- Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов. Л., 1976.
 Ваккаи Н. Практическая школа итальянского метода пения. Лейпциг, 1968.
 Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения. М.1969.
 Варламов А.Е. Полная школа пения. СПб, 2008
 Вокализы для сопрано. Томилина В., вып. 2, М., 1973.
 Вокализы для тенора. Томилина В., вып. 4, М., 1975.
 Гарсия М. Школа пения, Ч.1 и 2 М., 1956.
 Глинка М. И. Упражнения для усовершенствования голоса: Школа пения для сопрано. СПб, 2012
 Зейдлер Г. искусство пения. Ч.1 и 2 М.,1929
 Конконе Д. Избранные вокализы для высокого голоса. М., 1984.
 Лютген Б. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. М., 1970.
 Панофка Г. искусство пения. 24 вокализа. М., 1958.
 Панофка Г. 24 этюда для контральто, баритона или баса. Соч. 81. М.,1961.
 Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950.
 Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950.

Методическая литература

- Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. СПб, 2013
 Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М, 2012
 Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям: технические правила и советы ученикам и артистам. СПб, 2009
 Маркези М. Школа пения. М., 2011
 Морозов Л.Н. Школа классического вокала. СПб, 2008
 Материалы вокально-методических конференций последних лет («Вопросы вокальной методики», вып.1-9)
 Музыкально-творческое воспитание артистов оперной сцены. СПб, 1981
 Петрова О динамике звука певческого голоса. М., 1963
 Плужников К. Механика пения. СПб, 2004
 Плужников К.И. Вокальное искусство. СПб, 2013
 Программа «Сольное пение», М. 1988, РГМПИ им. Гнесиных
 Программа «Сольное пение», 1988, Харьков, инст. искусств, ред. Петровой
 Педагогическая практика, М., 1988, М.Агин
 Концертно-камерное пение, М. 1977 г.
 Основы вокальной методик, программа, М. 1987, М.Агин, В.Арленин, В.Чаплин
 Статьи, Л.Дмитриев, М. 1984
 Профотбор вокалистов. В.Морозов, М. 1984
 Искусство пения, В.Назаренко, М.,1968
 Певческий голос и методика его подготовки, Н.Оганов, М., 1951
 Из опыта педагога-вокалиста, П. Тронина, М., 1976
 Советы обучающимся пению, И. Прянишников, М., 1958
 Хрестоматии вокально-педагогического репертуара (по голосам)
 Сборники из репертуара певцов: Н.Неждановой, Н. Обуховой, С.Лемешова, В.Барсовой, Л.Давыдовой, Е.Нестеренко, М.Биешу
 Примерная программа учебных дисциплин. Агин М.С.,А.П., 2006 г.

Дополнительная литература

- «Вопросы вокальной методики», Выпуски 1-8, «Музыка».1984 г.
 «Музыкальный словарь»
 «Искусство резонансного пения», Морозов В.П., М., 2002 г.
 «Практика основной работы по постановке голоса», М., Музиздат, 1948
 «Певческий голос», М.,1974 г.
 «Школа пения», Гарсия М., 1975 г.

- «Искусство пения бельканто», Г. Панофка, М., Музыка, 1968 г.
 «Искусство пения», Ф.Ламперти, Юргенсон, 1992 г.
 «Формирование голоса певца», Юдин С., М.,1962 г.
 «Развитие певца и его голос», Аспелунд Д., М-Л., 1952 г.
 «Методика постановки голоса», Павлицева О.,М-Л., 1964 г.
 «К вопросу о положении горла», Г.Стулова, М., М., 1999 г.
 «Выдающиеся итальянские певцы», Тимохин В., 1962 г.
 «Парабола моей жизни», Т.Руффо, М.,Л., 1966 г.
 «Орфоэпия в пении», Садовников В., М., 1958 г.
 «Вокально-педагогические знания и умения», Менабени А., М., 1995 г.
 « Образовательные технологии в вокальном классе», Лебедева О.,М., 2000г.
 «Психология восприятия музыки», Иванченко Г.В., М.,2001 г.
 «Мои первые сорок лет», Доминго П., М., 1989 г.
 «Пение в ощущениях», Дейша-Синицкая М., М., 1926 г.
 «Резонанс», Греков М., М., 1952 г.
 «О полетности певческого голоса», Барсов Ю., Морозов В., М., 1965 г.
 «Музыкальный слух певца», Алексеева Л., М., 1993 г.
 «Развитие голоса. Координация и тренаж», Емельянов В., М., Спб.,1993 г.
 «Высота звука. Слуховая система», Дубровский Н., Иващенко С., Спб., 1996
 «Об искусстве пения»,Иванов В., М.,1963 г.
 «Певческий голос в здоровом и больном состоянии», Левидов И., Л., 1939 г.
 «Голос. Фонологические аспекты», Василенко Ю., 2002 г.

Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

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, видеомэгаффон, наглядные пособия

3	401аудитория	1 фортепиано
4	402 аудитория	1 фортепиано,
5	403 аудитория	1 фортепиано
6	Камерный зал	2 рояля
7	Большой зал	2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;

Перечень мультимедиа материалов

№	Название диска
1	А. Нетребко (сопрано) Доницетти, Верди, Пуччини, Беллини
2	Г. Отс (баритон)
3	А. Пирогов (бас), М. Рейзен (бас), В. Розинг (тенор), Р. Сипарис (баритон) М. Мусоргский – романсы
4	Дж. Стефано, Верди «Бал- маскарад», Т. Гобби (баритон), «Аида»
5	Дж. Стефано, Гобби (баритон), Верди «Риголетто»
6	Ф. Шаляпин (бас). Моцарт В.А. «Дон Жуан»
7	Ф. Шаляпин (бас). Римский – Корсаков Н. «Садко»
8	С. Яковенко (баритон). М. Мусоргский – романсы
9	«Старинная европейская вокальная музыка». Исп. Театр вокала
10	Ч. Бартоли. Моцарт. «Митридат, царь Понтийский»
11	Дж. Корреа (баритон). Берлиоз Г. « Прекрасная путешественница»
12	Е. Мей (сопрано). Гендель Г.
13	К. Прекардьен (тенор). Шуберт Ф. – песни
14	Хроника мировой оперы. Фрагменты, шедевры в 1600 – 1850, 19 века. Г. Доницетти – «Лючия Ди Ламмермур», «Любовный напиток».
15	Булахов, Варламов – романсы
16	Глинка – романсы
17	А.С. Даргомыжский
18	Сипарис (баритон). М. Мусоргский – романсы
19	Песни на стихи Есенина

20	В. Олейникова. Рахманинов – романсы
21	С. В. Рахманинов – романсы
22	С. В. Рахманинов – романсы
23	Савин, «Душа без берегов»
24	М.Максакова (меццо- сопрано), Лемешев (тенор) П. И. Чайковский – романсы
25	И. С. Бах, арии из кантат и ораторий
26	И. С. Бах, кантаты
27	И. С. Месса H-moll
28	И. С. Бах, «Страсти по Иоанну»
29	И. С. Бах, «Страсти по Матфею»
30	Хроника мировой оперы, арии из опер Беллини, Вагнера, Вебера, Верди, Моцарта
31	Нетребко (сопрано), Беллини, «Пуритане»
32	Бетховен, «Леонора»
33	Берлиоз, цикл романсов «Прекрасная путешественница»
34	Берлиоз, «Осуждение Фауста»
35	Бизе, «Кармен»
36	Вагнер, «Летучий голландец»
38	Вагнер, «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Тристан и Изольда», «Валькирия»
39	Вагнер, «Лоэнгрин»
40	Верди, «Риголетто»
41	Верди, «Аида»
42	Верди, «Травиата»
43	Верди, «Отелло»
44	Верди, messa di requiem
45	Верди, «Сила судьбы»
46	Верди, «Трубадур», «Травиата»
47	Гендель, оратория «Мессия»
48	Гендель, опера «Ринальдо»
49	Гендель, оратория «Самсон»
50	Гаврилин, «Перезвоны»
51	Глинка, «Руслан и Людмила»
52	Глинка, «Иван Сусанин»

53	Глюк, «Альцеста»
54	Глюк, «Орфей и Эвридика»
55	Глюк, «Ифигения в Тавриде»
56	Дебюсси, «Пеллеас и Мелизанда»
57	Делиб, «Лакме», Массне, «Манон»
58	Доницетти, «Лючия ди Ламмермур»
59	Леонкавалло, «Паяцы»
60	Люлли, «Ацис и Галатея»
61	Люлли, «Атис»
62	Моцарт, «Волшебная флейта»
63	Моцарт, «Так поступают все»
64	Моцарт, «Дон Жуан»
65	Моцарт, «Свадьба Фигаро»
66	Моцарт, «Милосердие Тита»
67	Моцарт, «Митридат, царь Понтийский»
68	Моцарт, «Похищение из Сералия»
69	Моцарт, Requiem
70	М. Мусоргский, «Борис Годунов»
71	И. Архипова (меццо- сопрано), М. Мусоргский, «Хованщина»
72	И. Архипова (меццо- сопрано), М. Мусоргский, «Песни и пляски смерти»
73	Г. Вишневская (сопрано), Б. Гмыря (бас), Мусоргский, шесть песен
74	З. Долуханова (сопрано), романсы
75	М. Каллас (сопрано), Бизе «Кармен»
76	М. Максакова, арии из опер
77	Г. Мур, Ж. Массне, «Манон»
78	Г. Мур, Пуччини, «Богема»

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

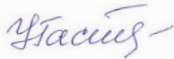
Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав.кафедрой, профессор

Гасташева Н.К

Разработчик: профессор

Гасташева Н.К.

Эксперт: доцент

Кайцуков В.А.