

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Иванович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 21.05.2024 18:21:54
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2302ddf295921

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Вокальная подготовка

Форма обучения – **очная**

Срок обучения очная форма - **1 год**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цель дисциплины – практическое овладение вокально-техническими навыками, достижение способности стилистически верно интерпретировать музыкально- поэтическое содержание исполняемого произведения.

Задачи дисциплины: индивидуальная постановка и развитие певческого голоса хормейстера на основе универсальных методов и форм вокальной работы; развитие тембрового слуха и чувства музыкального стиля, корректирующих манеру вокального исполнения; формирование художественного вкуса и аналитического мышления; овладение комплексом знаний, умений и навыков, способствующих проникновению в идейно-художественное содержание произведения, его структурную и стилистическую сущность; овладение навыками самостоятельной работы над произведением; умение профессионально ориентироваться в музыкально-поэтическом тексте, делать устный и письменный анализ изучаемых произведений; овладение навыками интонационно-стилевого анализа; расширение общемузыкального кругозора, общего культурного уровня, воспитание любви к народному хоровому творчеству и хоровым произведениям классического наследия; знание теоретической литературы по вокально-хоровой работе.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Дисциплина направлена на формирование компетенций:

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3);
- Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или артистами-инструменталистами) (ПК-5);
- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9).

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять

круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1. Объем, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Общее количество часов	Распределение по семестрам		Формы контроля (по семестрам)	
		1 семестр	2 семестр	Зачет	Экзамен
Всего (часов)	73	13	20	1,2	
Аудиторные занятия	33				
Самостоятельная работа	40				

Содержание дисциплины

Основной задачей первого года обучения по дисциплине «Вокальная подготовка» является постижение слушателем базовых основ вокального искусства, таких как:

- основные приёмы голосоведения;
- работа над певческим дыханием;
- воспитание представлений о качестве певческого звука;
- работа над атакой звука;
- работа над интонацией, дикцией, фразировкой, штрихами;
- осмысленное донесение текста произведения.
- дальнейшее развитие и совершенствование вокально-технических и художественно-исполнительских навыков слушателя;
- расширение диапазона;
- работа над ровностью и подвижностью голоса;
- умение анализировать качество звука;
- работа над художественной и эмоциональной выразительностью исполнения.

1. Изучение вокальных данных слушателя. Диагностика проблем и ошибок голосоведения. Установление певческого диапазона.

2. Подбор различных вокальных упражнений и приемов, подходящих для конкретного певческого голоса и освоение этих упражнений.
3. Изучение вспомогательного педагогического репертуара (преимущественно вокализов различных композиторов), ориентированного на освоение базовых вокальных навыков, выработку основных приемов голосоведения.
4. Изучение произведений «старой итальянской школы» на языке оригинала, с несложной фактурой и использованием различных приемов голосоведения, штрихов, нюансов.
5. Изучение произведений русских композиторов.
6. Закрепление и развитие навыков, полученных в первом семестре. (В работе остаются неизменными положения № 2, 3, 4 первого семестра).
7. Изучение русских народных песен с сопровождением.
8. Знакомство с романсами зарубежных композиторов на языке оригинала.
9. Изучение несложного ансамблевого репертуара - дуэты зарубежных и русскокомпозиторов.
10. Изучение вокализов разной степени сложности - на различные приемы голосоведения, штрихи, нюансы и т.д.
11. Освоение «старинных» итальянских арий, а также любых зарубежных арий итальянских, немецких, французских композиторов разных эпох на языке оригинала.
12. Романсы русских композиторов.
13. Русские народные песни без сопровождения (исполняемые слушателем a'capella).

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Форма занятий по курсу «Вокальная подготовка» - индивидуальная.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в вокальном искусстве дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки слушателя и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании 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 дирижеров.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Исполнению произведений с текстом должна предшествовать детальная проработка и изучение музыкального и поэтического текста, выявление вокально-технических и художественных сложностей данного произведения. Очень приветствуется обращение в работе к аудио и видео записям исполняемых произведений для формирования стереотипа внутреннего эталонного звучания, а также анализ различных исполнений данного произведения для составления собственной концепции. Рекомендуется регулярное посещение занятий для выработки и закрепления определенных навыков пения. Для наилучшего результата необходимо осознанное отношение слушателя к процессу голосообразования.

Данная дисциплина призвана быть тесно связанной с практической работой дирижера в хоровом коллективе, т.к. главный инструмент, с которым работает хормейстер - это певческий голос. Для того чтобы обеспечить в хоре профессиональный уровень вокальной работы, хормейстер должен уметь управлять собственным голосом и владеть базовыми вокально-теоретическими знаниями.

Для успешной реализации данной учебной программы необходимо установить творческий контакт между педагогом и слушателем, начиная с первых занятий. Педагог должен стремиться к

поиску индивидуального подхода к каждому слушателю, учитывающему не только специфику его профессиональной подготовки, но и особенности его личностных качеств. Учебный репертуар должен ориентироваться на определённый тип голоса и решать задачи в тесной связи с выявленными проблемами фонации. Выбирая конкретные сочинения, педагогу следует отталкиваться как от конкретных технических возможностей слушателя, так и от его артистических способностей, кроме того, способствуя развитию как первого, так и второго компонентов творческой личности певца. Необходимо ориентировать слушателя на работу с учебно-методической литературой, способствующей осознанному решению задач обучения в тесной связи с положениями акустики и физиологии. Усложнение художественных и вокально-технических задач музыкального материала, предлагаемого для исполнения, должно происходить постепенно: певцу необходимо чувствовать уверенность в собственных силах, а также ощущать прогресс в освоении вокальных умений и навыков на протяжении всего обучения.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самым главным условием успешного изучения предмета «Вокальная подготовка» является наличие постоянной тщательной самостоятельной работы над репертуарными сочинениями. Она включает в себя:

- самостоятельный детальный разбор произведений;
- отдельная артикуляционная и смысловая проработка поэтического текста;
- готовность на основе уверенного знания музыкального и поэтического текстов работать над вокально-техническими и художественными сторонами сочинений;
- работу со словарем (если требуется перевод темпов, авторских указаний, перевод поэтического текста на иностранном языке (необходимо делать дословный перевод каждого иноязычного произведения, чтобы как можно точнее понять его смысл и донести до слушателя художественный образ));
- умение использовать ранее полученные знания;
- самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, связанной с теоретическими основами вокальной методики.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Основная литература:

1. Абт Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано. - СПб.: Издательство «Лань» «Планета музыки», 2015
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://eJanbook.com/reader/book/65962/#4>
2. Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. - 2-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014 [Электронный ресурс]
// Режим доступа:
<https://eJanbook.com/reader/book/53674/#2>

Дополнительная литература:

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. - 3-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2017
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://eJanbook.com/reader/book/90025/#2>
2. Балф М.У. Итальянская школа пения. Ежедневные упражнения для голоса. The Italian School of Singing. Daily Exercises for Voice. - СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/102381/#4>
3. Варламов А. Е. Полная школа пения. - 4-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2012
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/3180/#2>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1) класс для проведения групповых занятий;
- 2) фортепиано;
- 3) метроном;
- 4) мультимедийная установка;
- 5) камертоны различных видов

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование академическим хором».

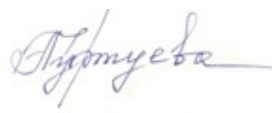
Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик:
преподаватель

Гуртуева Л.Э

Эксперт: доцент

Кучукова Р.С.