

Министерство Культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего и послевузовского профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА - ГИТИС»

Факультет музыкального театра

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГИТИСа

К.Л. Мелик-Пашаева

«15» « *мая* » 2015г.

Кафедра вокального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»

Направление подготовки:
52.05.01(070301) Актёрское искусство

Квалификация:
Артист музыкального театра

Москва
2015

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Сольное пение» квалификации «Артист музыкального театра» является изучение и практическое овладение студентами факультета музыкального театра профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качества личности. Целями освоения дисциплины «Сольное пение» является изучение и освоение теоретических, методических и практических основ сольного пения, эффективной работы над музыкальным произведением с последующим участием в постановках музыкальных театров.

Основной целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях разных жанров (опере, оперетте, мюзикле), а также на эстраде, в кинематографе, игровом телевидении, - в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Задачи освоения дисциплины:

- освоение устройства голосового аппарата и основы обращения с ним
- освоение особенностей физиологии певческой профессии, психологии певческой деятельности, основ академической вокальной техники;
- стимулирование развития индивидуальных способностей и формирования профессиональной исполнительской стилистики на основе профессионального владения голосом;
- формирование навыков использования различных технических приемов при решении исполнительских задач для вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох;
- формирование вокальной академической исполнительской культуры;
- формирование умений интерпретации вокальных произведений различной стилистической направленности и композиторских школ;
- формирование способностей к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства.
- стимулирование наработки классического сольного репертуара и навыков концертно-исполнительской практики;
- воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;

- овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы над ролью (партией) в творческом процессе создания художественного образа;
- создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося;
- развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции:

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Коды компетенций	Название компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника ВУЗа
ОК	<i>Общекультурные компетенции</i>	
ОК-1	Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры	<ul style="list-style-type: none"> - Знает сущность понятий «ценность», «бытие» и «культура»; - Умеет пояснить смысл и взаимосвязь таких понятий как «ценность», «бытие» и «культура»; - Умеет использовать знания для формулировки и отстаивания собственной точки зрения на соотношение и смысл понятий «ценности бытия» и «ценности культуры»; - Владеет культурой мышления и культурой общения
ОК-4	Умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии.	<ul style="list-style-type: none"> - Умеет сформулировать свою гражданскую позицию; - Умеет объяснить сущность и значимость таких понятий как гуманизм и демократия; - Знает, как подчинить свои творческие, общественные и частные интересы отстаиванию принципов гуманизма и демократии; - Владеет приёмами интеграции посредством творчества и общественной деятельности в жизнь современного общества.
ОК-5	Свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения.	<ul style="list-style-type: none"> - Знает правила построения фразы в устной и письменной речи; - Знает о различиях, существующих в устной и письменной речи; - Владеет русским литературным языком и навыками грамотной устной речи; - Умеет логично, последовательно и чётко излагать свои взгляды в устной и письменной форме;

		<ul style="list-style-type: none"> - Владеет навыками ораторского искусства; - Умеет пользоваться приёмами различных языковых стилей: публицистический, научный, разговорный, литературный, официально-деловой.
ПК	Профессиональные компетенции выпускника	
ПК-2	Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь коллегам	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет навыками профессиональной этики; - Знает нормы этики делового общения; - Умеет логически мыслить и формулировать свою точку зрения; - Умеет отстаивать свою точку зрения; - Владеет искусством убеждения; - Владеет основами профессиональной педагогики.
ПК-4	Готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей деятельности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Осознаёт и умеет объяснить значимость своей деятельности; - Владеет навыками серьёзной и последовательной работы над сценическими образами; - Умеет ответственно подходить к поставленным при создании образа задачам.
ПК-5	Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков	<ul style="list-style-type: none"> - Умеет работать в коллективе; - Умеет относиться к работе творчески; - Владеет умением находить необходимые для успешной работы материалы; - Знает, как использовать в процессе работы приобретённые сценические навыки.
ПК-9	Готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в художественно-творческой деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Знает о необходимости постоянного тренинга во всех составляющих направлениях актёрской деятельности; - Владеет навыками тренинга по сценическому движению; - Владеет основами речевых и голосовых тренингов; - Владеет навыками вокального тренинга; - Знаком с новой литературой по различным направлениям актёрской профессии.
В художественно-творческой деятельности		
ПК-10	Готовность к созданию художественных образов актёрскими средствами	<ul style="list-style-type: none"> - Знаком со всеми элементами программы по актёрскому мастерству; - Владеет навыками вокального искусства; - Владеет искусством использовать свои профессиональные навыки на сцене; - Умеет работать сосредоточенно и последовательно; - Владеет искусством творческого подхода к поставленным задачам.

ПК-11	Умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	<ul style="list-style-type: none"> - Умеет снимать зажимы и напряжение в процессе работы; - Умеет отрешиться от бытовых и организационных проблем во время репетиции и спектакля; - Владеет искусством контакта с публикой; - Владеет искусством завоевания внимания публики; - Умеет работать перед кино- (теле-) камерой.
ПК-19	Владение основами музыкальной грамоты, пения, использование навыков ансамблевого пения, способность находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет основами музыкальной грамоты; - Владеет основами вокального искусства; - Владеет навыками ансамблевого пения; - Умеет строить аккорды в многоголосном пении.
ПК-24	Готовность к преподаванию актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов	<ul style="list-style-type: none"> - Знает основы театральной педагогики; - Владеет основами актёрского мастерства; - Владеет основами сценической речи, пластики, сценического движения, танца и вокала; - Владеет приёмами передачи своих знаний слушателям; - Умеет работать с непрофессиональным коллективом; - Знает основы детской психологии; - Умеет на равных говорить о преподавании актёрского мастерства с профессионалами.
Профессионально-специализированные компетенции: специализация «Артист музыкального театра»		
ПСК-2.1	Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (дирижера, режиссера, художника, балетмейстера) в музыкальном театре, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет образным мышлением; - Владеет творческой фантазией и способностью преобразовывать жизненные ощущения и ассоциации в художественный образ; - Умеет разобраться в режиссёрском замысле и оценить его; - Владеет вокалом, искусством сценического танца, сценической пластики в достаточной мере для воплощения задач, поставленных в процессе создания музыкального спектакля.
ПСК-2.2	Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет вокальным искусством; - Знает особенности исполнения на сцене арии (ансамбля); - Умеет создавать вокальную характеристику образа; - Знает о принципах работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - Владеет действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа.
ПСК-2.3	Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения музыкально-драматических произведений	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет теорией актёрского анализа роли; - Умеет воплотить теоретический анализ роли на практике; - Знает особенности работы над музыкальной драматургией; - Владеет искусством создания образов в музыкальных произведениях; - Умеет работать с клавиром и партитурой.

ПСК-2.4	Умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра	<ul style="list-style-type: none"> - Знает историю русского и зарубежного театра; - Ориентируется в русских и зарубежных музыкальных произведениях; - Владеет познаниями в области истории искусства музыкального театра; - Владеет познаниями в области истории вокального искусства; - Умеет использовать свои знания на практике.
----------------	--	---

Ожидаемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление (познакомиться):

- Об одухотворённости идей как основном условии театральной и концертной деятельности;
- О различных методиках «певческой школы» и условиях, определяющих их применение в музыкальном театре;
- О приёмах внутренней и внешней психотехники певца в работе над вокальной партией;
- О музыкальной драматургии как первооснове музыкального спектакля;
- О сценическом времени и пространстве.

знать:

- значительный классический вокальный репертуар;
- основной репертуар для своего типа голоса, основные композиторские стили;
- особенности физиологии певческого процесса и личные данные по этой категории певческих свойств, основы профессионального владения голосом и вокальной техники, психологию певческой деятельности;
- особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей, жанров, эпох;
- методическую литературу по вокальному искусству;

уметь:

- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений,
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения,
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
- изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;

- использовать фортепиано в работе над вокальным репертуаром, для ознакомления с музыкальной литературой, теоретического анализа музыкального произведения;
- использовать различные приемы вокальной техники при исполнении разных вокальных стилей, жанров, эпох;
- применять все динамические оттенки и нюансы;
- ориентироваться в многообразии специальной литературы для вокального исполнения;
- использовать основные методические приемы и установки ведущих педагогов-вокалистов;
- сравнивать и сопоставлять различные интерпретации исполняемых вокальных произведений;
- прокомментировать исполняемые произведения;

владеет навыками:

- работы певца с режиссёром и дирижером;
- определения и применения принципов и критериев отбора в театре;
- свободного владения певческим голосом;
- активного воздействия на аудиторию с целью донесения до неё определённой информации на основе владения элементами внешней выразительности;
- работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- владения своим внутренним аппаратом - голосом;
- основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, tessitura;
- методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре;
- вокальной техникой для освоения репертуара различных стилей и жанров; отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков; музыкальной формой;
- навыками чтения с листа вокальных партий;
- навыками публичного исполнения как отдельных вокальных сочинений, так и вокальных циклов;
- игрой на фортепиано на уровне, достаточном для решения повседневных задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности;
- спецификой исполнения вокальных произведений различных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня), техникой беглости и кантилены;
- способами подготовки вокальной программы к публичному выступлению или студийной записи;
- специальной профессиональной терминологией;
- вокальной гигиеной и певческим режимом;
- основами решения задач репетиционного процесса, его оптимальной организации в различных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Сольное пение» входит в базовый цикл и является обязательной для подготовки специалистов по квалификации актёр музыкального театра. Программа дисциплины «Сольное пение», разработанная в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 52.05.01 (070301) «Актёрское искусство», в совокупности с рабочими учебными планами по данному профилю, утвержденными ректором ГИТИСа.

Логическая и содержательно-методическая связь с другими частями ОП основывается на интеграции структурированных учебно-методических материалов.

Синтез знаний происходит в процессе осуществления межпредметных связей объектов познания других дисциплин.

В современной мировой практике, в условиях единства театра драматического и музыкального, балета, цирка, эстрады и кино, именно вокальное исполнительское искусство, являясь неотъемлемой частью сценического, кино- и теле- пространства и музыкально-теоретическое и музыкально-историческое образование как одна из базовых основ полноценного и разностороннего эмоционально-интеллектуального, физического и профессионального развития творческой личности, находятся в прямой взаимосвязи с дисциплинами профессионального модуля:

- Актёрское мастерство
- Мастерство артиста музыкального театра
- Вокальный ансамбль
- Теория музыки, гармония, сольфеджио
- Фортепиано
- Сценическая речь
- Грим

Важную роль в освоении курса играют также теоретические знания, приобретаемые студентами в циклах теоретических дисциплин («Всеобщая история», «История России», «Новейшая история», «Философия», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История кинематографа», «История музыки», «История искусства музыкального театра», «История вокального искусства» и др.), помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов. Необходимым условием освоения курса является производственная практика, в процессе которой студенты факультета музыкального театра закрепляют и осмысливают приобретаемые профессиональные вокальные навыки в учебных (курсовых и дипломных) спектаклях.

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

- 24 зачетных единиц;
- 864 академических часов

Вид учебной работы	час	по семестрам, час.							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Общая трудоемкость по учебному плану в часах	864	72	72	144	144	144	144	90	54
Общая трудоемкость по учебному плану в часах зачетных единиц	24	2	2	4	4	4	4	2,5	1,5
Аудиторные занятия:	606	68	68	85	85	85	85	85	45
Индивидуальные занятия (с педагогом и концертмейстером)	350	34	34	51	51	51	51	51	27
Индивидуальные занятия (концертмейстером)	256	34	34	34	34	34	34	34	18
Самостоятельная работа:	258	4	4	59	59	59	59	5	9
Вид контроля	экзамен		+		+		+		+
	зачет		+		+		+		+

Учебно-тематический план (очная форма обучения)

Аудиторные занятия – **606** час.

Самостоятельная работа – **258** час.

№ п/п	Раздел, тема	Трудоемкость (час.)						Текущий контроль и промежуточная аттестация (кол-во)			
		Итого по разделу (теме)	Аудиторные занятия					Самостоятельная работа	Педагогич.показ (академ.вечер)	Зачёт	Экзамен
			Лекции	Семинары	Практические Групповые	Практические мелкогрупповые	Практические Индивидуальные				
ПЕРВЫЙ КУРС											

1.	Введение в предмет	1					1	1				
2.	Исправление недостатков вокальной техники Элементарные упражнения	42					40	40	2	+		
3.	Начальные навыки вокального искусства Вокализы Простые упражнения	42					40	40	2	+	+	+
4.	Принципы певческого дыхания Выработка основ певческого дыхания Вокализы	59					55	55	4	+	+	+
ВТОРОЙ КУРС												
5.	Атака звука. Вокальное Дыхание.	85					55	55	30	+	+	+
6.	Резонаторика певческого голоса	50					30	30	20	+	+	+
7.	Дозировка певческого дыхания на середине диапазона	65					35	35	30	+	+	+
8.	Развитие диапазона	88					50	50	38	+	+	+
ТРЕТИЙ КУРС												
9.	Регистры Переход в верхний отрезок диапазона голоса	85					55	55	30	+	+	+
10.	Регистры Переход в нижний отрезок диапазона голоса	50					30	30	20	+	+	+
11.	Разработка подвижности голоса	65					35	35	30	+	+	+
12.	Стилистические нормы и вокальная техника пения	88					50	50	38	+	+	+
ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС												
13.	Крупная форма: развёрнутая ария	25					25	25		+	+	+
14.	Вокальная техника и музыкальная изобразительность	20					20	20		+	+	+

15.	Академическая постановка голоса и дикция певца	35					35	35		+	+	+
16.	Подготовка выпускной квалификационной работы (исполнение концертной программы)	64					50	50	14	+	+	+
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ		864					606	606	258			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1

Введение

Знакомство с педагогом. Вокальное искусство - как психофизический процесс. Психофизические данные конкретного студента. Прослушивание студента.

Тема 2

Исправление недостатков вокальной техники

Элементарные упражнения

Исправление изначальных\природных недостатков. Искоренение приобретённых недочётов и недостатков. Простые\элементарные упражнения.

Тема 3

Начальные навыки вокального искусства

Вокализы

Простые упражнения

Определение режима работы гортани. Начальная постановка дыхания.

Тема 4 Принципы певческого дыхания

Выработка основ певческого дыхания

Вокализы

Постановка певческого голоса через соединение навыков дыхания и работы органов «надставной трубы».

Тема 5

Атака звука

Вокальное дыхание

Мягкая атака и работа над дозировкой вокального дыхания.

Тема 6

Резонаторика певческого голоса

Целенаправленная работа над головным резонированием голоса обучаемого.

Тема 7

Дозировка дыхания на среднем отрезке диапазона

Соотнесение задач овладения головным резонатором и дозировка певческого дыхания.

Тема 8

Развитие диапазона

Увеличение диапазона. Сперва в упражнениях. Далее – увеличение диапазона произведений.

Тема 9

Регистры: переход в верхний отрезок диапазона

Работа над переходным (верхним) регистром. Уточнение метода вокального крытия. Двойное крытие (итальянская школа).

Тема 10

Регистры: переход в нижний отрезок диапазона

Работа над переходным (нижним) регистром. Уточнение метода вокального крытия.

Тема 11

Разработка подвижности голоса

Целенаправленная работа над подвижностью голоса. Virtuозная техника. Регистровка в виртуозных произведениях.

Тема 12

Стилистические нормы и вокальная техника пения

Соотнесение правил и норм академической школы со стилистическими требованиями и нормами музыки разных эпох и стилей.

Тема 13

Крупная форма: развёрнутая ария

Соотнесение задач овладения головным резонатором и дозировка певческого дыхания.

Овладение последовательностью Речитатив- Кантабиле- Стретта.

Уточнения в вокальной технике студента.

Тема 14

Вокальная техника и музыкальная изобразительность

Соотнесение задачи создания полноценного вокально-сценического образа и норм академической (итальянской) школы певческой фонации.

Тема 15

Академическая постановка голоса и дикция певца

Уточнение задач соединения вокальной линии музыкального произведения и требований певческой дикции (удвоение согласных звуков, прохождение речитативов, динамические закономерности соединения певческого слова и процесса фонации в академическом пении (исполнение концертной программы) .

Требования к подготовке Государственного экзамена – соблюдение всех критериев академического искусства пения.

Критерии оценки:

- качество звучания голоса
- сложность программы Государственного экзамена (диапазон исполняемых произведений, продолжительность, виртуозность, стилистическая точность в исполнении произведений)
- художественное содержание
- сценическая образность
- артистизм исполнения

Исполнение программы Государственного экзамена проходит публично

4.1. Первый курс.

Центральной задачей первого курса является наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем, чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её неповторимом своеобразии.

Тема 1. Введение

Знакомство с педагогом. Вокальное искусство - как психофизический процесс. Психофизические данные конкретного студента. Прослушивание студента.

Тема 2. Исправление недостатков вокальной техники.

Элементарные упражнения

*Исправление изначальных\природных недостатков.
Искоренение приобретённых недочётов и недостатков.
Простые\элементарные упражнения*

Тема 3. Начальные навыки вокального искусства

Вокализы

Простые упражнения

*Определение режима работы гортани
Начальная постановка дыхания*

Тема 4. Принципы певческого дыхания

Выработка основ певческого дыхания

Вокализы

Постановка певческого голоса через соединение навыков дыхания и работы органов «надставной трубы»

4.2. Второй курс.

На втором курсе ключевым педагогическим понятием становится восприятие автора (композитора).

Начиная новый этап обучения, необходимо помнить о том, что второй курс – продолжение и развитие того, чему обучались студенты на первом курсе. Таким образом, второй год обучения должен стать серьезной школой изучения музыкального материала (арий, ариетт, романсов).

Занятия на втором курсе характеризует углубление личностно-ориентированного подхода в организации образовательного процесса. Наряду с увеличением трудоёмкости исполнения заданий повышаются также и требования к исполнительскому искусству, самостоятельной подготовке, работе с педагогом.

Тема 5. Атака звука. Вокальное дыхание

Мягкая атака и работа над дозировкой вокального дыхания

Тема 6. Резонаторика певческого голоса

Целенаправленная работа над головным резонированием голоса обучаемого

Тема 7. Дозировка дыхания на среднем отрезке диапазона

Соотнесение задач овладения головным резонатором и дозировка певческого дыхания

Тема 8. Развитие диапазона

Увеличение диапазона. Сперва в упражнениях. Далее – увеличение диапазона произведений

4.3. Третий курс.

Задача третьего года обучения – теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования вокального произведения в сценическое действие.

Создание концертной программы является важным этапом в процессе обучения. При изучении этого раздела учебной программы выявляется и воспитывается литературный и музыкальный вкус, умение перевести произведения разных художественных структур на сценический язык.

Одной из задач курса является неустанное продолжение освоения действенной интонации в пении.

Соотнести и присвоить логику исполняемого произведения, авторскую стилистику, сделать их своими собственными – главная задача исполнителя.

Тема 9. Регистры: переход в верхний отрезок диапазона

Работа над переходным (верхним) регистром. Уточнение метода вокального крытия. Двойное крытие (итальянская школа)

Тема 10. Регистры: переход в нижний отрезок диапазона

Работа над переходным (нижним) регистром. Уточнение метода вокального крытия.

Тема 11. Разработка подвижности голоса

Целенаправленная работа над подвижностью голоса. Virtuозная техника. Регистровка в виртуозных произведениях

Тема 12. Стилистические нормы и вокальная техника пения

Соотнесение правил и норм академической школы со стилистическими требованиями и нормами музыки разных эпох и стилей

4.4. Четвёртый курс.

Четвертый курс ставит задачей подведение итогов обучения по дисциплине. Основной задачей по курсу «Сольное пение» является - создание целостного музыкально-сценического образа.

Эти навыки отрабатываются в концертных программах, учебных музыкальных спектаклях, которые готовятся под руководством педагогов мастерской и студентов режиссёрской группы. Студенты-актеры проходят весь путь создания вокальной партии: от разучивания до премьеры (работа с педагогом по вокалу, концертмейстером, режиссером, дирижером, хореографом, художником по костюмам и др.).

При составлении репертуара педагог должен использовать разнообразие жанров (опера, оперетты, мюзикл), ставящих перед актёрами-певцами необходимость перевоплощения, овладения характерностью, пластической выразительностью, вокальными навыками.

Сольная программа выносится для оценки Государственной экзаменационной комиссией во главе с Председателем, утвержденным министерством культуры.

Тема 13. Крупная форма: развёрнутая ария

Соотнесение задач овладения головным резонатором и дозировка певческого дыхания

Овладение последовательностью Речитатив-Кантабиле-Стретта.

Уточнения в вокальной технике студента

Тема 14. Вокальная техника и музыкальная изобразительность

Соотнесение задачи создания полноценного вокально-сценического образа и норм академической (итальянской) школы певческой фонации

Тема 15. Академическая постановка голоса и дикция певца

Уточнение задач соединения вокальной линии музыкального произведения и требований певческой дикции (удвоение согласных звуков, прохождение речитативов, динамические закономерности соединения певческого слова и процесса фонации в академическом пении

(исполнение концертной программы)

Тема 16. Подготовка выпускной квалификационной работы (исполнение концертной программы)

Требования к подготовке Государственного экзамена – соблюдение всех критериев академического искусства пения.

Критерии оценки:

- качество звучания голоса
- сложность программы Государственного экзамена (диапазон, динамика, эластичность звуковедения, дикция)
- стилистическая точность в исполнении произведений
- художественное содержание
- сценическая образность
- артистизм исполнения

Исполнение программы Государственного экзамена проходит публично

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

5.1. Критерии и порядок оценки формируемых компетенций

Каждый семестр должен начинаться с выбора репертуара, учитывая индивидуальные особенности и возможности студента.

Текущий контроль успеваемости по сольному пению проводится в форме академических вечеров (концертов).

Критерии оценки знаний:

«отлично» - студент выполнил основные требования программы, справился с технической стороной исполнения произведений и полностью раскрыл творческий замысел исполнительской программы.

«хорошо» - студент в основном справился с требованиями программы, допустив незначительные технические ошибки и не полностью раскрыл творческий замысел программы.

«удовлетворительно» - студент не выполнил основные требования программы, допустил значительные технические ошибки, не раскрыл до конца творческий замысел произведений.

«неудовлетворительно» - студент абсолютно не справился с программой, не продемонстрировал владение техникой вокала, не раскрыл творческий замысел произведения.

5.2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости академические вечера (концерты).

Первый курс:

1 семестр – Два вокализа

2 семестр – Два вокализа или

Старинная ария, романс русского композитора

Второй курс:

3 семестр – Вокализ, Русская народная песня или

Старинная ария, романс русского композитора

4 семестр – Зарубежный романс, Оперная ария или

Русский романс XIX, Зарубежный романс XIX в.

Третий курс:

5 семестр – Ария отечественного композитора

Произведение XX в.

Зарубежная ария второй половины XIX в.

Русская народная песня
6 семестр – Развёрнутая зарубежная ария,
Ария русского композитора
Романс XIX или Романс XX в.

Четвёртый курс:

7 семестр –
Две оперных арии и два романса из программы Государственного экзамена.

5.3. Оценочные средства промежуточной аттестации и формируемых компетенций

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении восьми семестров, при этом в нечётных семестрах контроль реализуется в форме зачёта, а в чётных семестрах – в форме экзамена.

Первый курс:

1 семестр – зачёт. Два вокализа
2 произведения с текстом

2 семестр – экзамен Два вокализа Старинная ария
Романс русского композитора

Второй курс:

3 семестр – зачёт
Вокализ

Русская народная песня
Зарубежный романс
Оперная ария (В.-А. Моцарт, первая половина XIX в.)

4 семестр – экзамен

Вокализ
Русский романс XIX в Зарубежный романс XIX в. Оперная ария

Третий курс:

5 семестр – зачёт
Ария отечественного композитора
Произведение XX в.
Зарубежная ария второй половины XIX в.

6 семестр – экзамен Развёрнутая зарубежная ария Ария русского композитора Романс XIX в
Романс XX в.

Четвёртый курс:

7 семестр – зачёт

Две оперных арии, из программы Государственного экзамена

8 семестр – **Государственный экзамен**

1. Старинная ария
2. Зарубежная ария
3. Ария русского композитора
4. Русский или советский романс
5. Зарубежный романс
6. Народная песня

5.4. Учебно-производственная практика

Производственная практика студентов по сольному пению начинается с момента их участия в концертах, мастер-классах и первых учебных спектаклях.

На втором курсе она может быть осуществлена в следующих формах:

- Участие в массовых сценах в спектаклях старших курсов;
- Участие в концертах с подготовленными отрывками по мастерству актёра, вокалу и сценической речи (с 4-го семестра);
- Участие в небольших эпизодических партиях в спектаклях выпускных курсов (с 4-го семестра).

Наряду с показом учебных спектаклей в Учебном театре производственная практика студентов третьего курса предусматривает участие их в концертах с вокальными номерами, отрывками из музыкальных произведений, участие в спектаклях выпускного курса и т. д.

На четвёртом курсе возрастает объём производственной практики. Кроме тех её форм, которые осуществлялись в течение периода обучения на втором и третьем курсах, кроме спектаклей в Учебном театре, целесообразно участие студентов в музыкальных программах на радио, в спектаклях профессиональных театров, в музыкальных передачах на телевидении.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

- 1) Тетрацини Луиза. Как правильно петь. 2014 г., 208 с. (эл. ресурс)
- 2) Стеблянко А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук. + DVD. 2014 г., 48 с. (эл. ресурс)
- 3) Плужников К.И. Вокальное искусство. 2013 г., 112 с. (эл. ресурс)
- 4) Морозов Л.Н. Школа классического вокала + DVD. 2013 г., 48 с. (эл. ресурс)
- 5) Леман Л. Мое искусство петь. 2014 г., 240 с. (эл. ресурс)
- 6) Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 2014 г., 288 с. (эл. ресурс)
- 7) Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. 2014 г., 64 с. (эл. ресурс)
- 8) Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения. 2013 г., 48 с. (эл. ресурс)
- 9) Варламов А. Е. Полная школа пения. 2012 г., 120 с. (эл. ресурс)
- 10) П. Чайковский. Полное собрание сочинений. Том 38. Оперное творчество. Мазепа. Нотное издание. 1968 г.
- 11) Делиб Л. Лакме. Нотное издание. 1974 г.
- 12) Руслан и Людмила М.И. Глинки. Нотное издание. 1881 г.
- 13) Ламм П. Франц Лист. Песни для голоса с фортепиано. Тетрадь 1. Нотное издание. 1933 г.
- 14) Даргомыжский А. Русалка. Нотное издание. 1966 г.
- 15) Соловцов А. Пиковая дама П.И. Чайковского. Книга. 1954 г.
- 16) Даргомыжский А. С. А. С. Даргомыжский. Каменный гость. Клавир. Нотное издание. 1999 г.
- 17) Прокофьев С. С. Сергей Прокофьев. Любовь к трем апельсинам. Клавир. Нотное издание. 2004 г.
- 18) Дж. Верди. Дон Карлос. Клавир. Нотное издание. 2007 г.
- 19) Иоганн Штраус. Летучая мышь. Клавир. Нотное издание. 2011 г.
- 20) Г. Доницетти. Лючия ди Ламмермур. Клавир. Нотное издание. 2008 г.
- 21) М. Мусоргский. Борис Годунов. Клавир. Нотное издание. 2012 г.
- 22) П. И. Чайковский. Иоланта. Клавир. Нотное издание. 2012 г.

- 23) Римский-Корсаков Н. А. Снегурочка. (Весенняя сказка). Нотное издание. 1881 (?) г.
- 24) Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Сопрано.
Нотное издание
- 25) Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Меццо-сопрано. Нотное издание
- 26) Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Бас. Нотное издание
- 27) Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Баритон. Нотное издание

6.2 Дополнительная литература

- 1) Леман Л. Мое искусство петь. 2014 г., 240 с. (эл. ресурс)
- 2) Варламов, А.Е. Полная школа пения [Текст]:[вокальное руководство] : учебное пособие/А. Е. Варламов.-Изд. 4-е, стер.-Санкт-Петербург [и др.]:Лань [и др.],2012.-118, [1] с.
- 3) Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг : учебник для вуза / В. В. Емельянов. - Изд-во : Лань, Планета музыки, 2010.
- 4) Сафронова О. Л. Распевки : Хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. - Издательство : Планета музыки, 2011.
- 5) Тетрацини Луиза. Как правильно петь.2014г.,208с(эл.ресурс)
- 6) Дюпре Ж. -Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 2014 г., 288 с. (эл. ресурс)
- 7) Стеблянко А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук. + БУБ. 2014 г.,48 с. (эл. ресурс)
- 8) Соловцов А. Пиковая дама П.И. Чайковского. Книга. 1954 г.
- 9) Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения. 2013 г., 48 с. (эл. ресурс)
- 10) Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства / Н. Б.Гонтаренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007.
- 11) Емельянов, В. В. Развитие голоса, координации в пении / В. В. Емельянов. - СПб., 1997. - 189 с.

- 12) Крупа-Шушарина, С. В. Музыка природы / С. В. Крупа-Шушарина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 98 с.
- 13) Морозов Л.Н. Школа классического вокала Издательство: "Лань", "Планета музыки". 2013. 2-е изд., стер.48 стр.
- 14) Ламперти, Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам : Учебное пособие / Ф. Ламперти. - Издательство : Планета музыки, 2009

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации

www.rosculture.ru – Федеральное агентство по культуре и кинематографии

www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России

www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и реализации новой культурной политики в Российской Федерации

www.aki-ros.ru – Агентство культурной информации создано Автономной некоммерческой организацией «Единство журналистики и культуры»

www.culturemap.ru – Культура регионов России. Корпоративный сайт, на котором во всём разнообразии представлена многонациональная культура России

www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО

www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству

www.rik.ru – Российский институт культурологи является единственным в стране исследовательским центром по вопросам культуры и культурной политики

www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства

www.theatre.ru – Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской театральной жизни

www.vsekonkursy.ru – Конкурсы, гранты, стипендиальные программы. Отечественный информационный интернет-гид по всероссийским и международным грантовым источникам всех направлений, в том числе в области науки, образования, культуры и искусства. Представляет справочник стипендий и грантов для обучения в Европе на 2008-2009 годы. Удобная и простая система рубрикации и поиска на сайте позволяет найти необходимую информацию как опытным, так и начинающим соискателям

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Занятия в классе сольного пения проводятся индивидуально с каждым студентом. Преподаватель выявляет голосовые данные, направленность музыкальных интересов студента, опирается на сформированные вокальные навыки, музыкально-теоретические знания студента. На этой основе составляется индивидуальный репертуарный план, подбираются упражнения для совершенствования вокальной техники, работы над подвижностью голоса

Самостоятельная работа студента является важнейшей частью освоения дисциплины. Она предполагает продолжение работы над исполнительским освоением произведения, начатой в классе под руководством преподавателя.

Самостоятельные занятия в классе сольного пения предусматривают закрепление вокально-технических навыков и художественных умений, необходимых для исполнения произведений сольно. Самостоятельная работа над произведениями, разучиваемыми в классе, нахождение выразительных средств к образному раскрытию.

Прослушивание записей вокального репертуара (арий, романсов, народных песен), составление исполнительской концепции своего исполнения.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы

Основной формой самостоятельной работы студента является самостоятельный поиск и разучивание вокального репертуара. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие субъективные факторы:

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы знаний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности.

2. Наличие умений, навыков умственного труда:

- умение конспектировать на занятии и при работе с книгой;
- владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение понятий.

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным препятствием в учебе.

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством её усвоения, умением её использовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образованию.

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать своё эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе.

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним.

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – важная составляющая самоорганизации человека, без неё невозможна успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью.

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов.

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности.

Работоспособность – способность человека к труду с высокой степенью напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспособности.

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья.

К внешним:

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;
- уровень организации труда – умение получить справку и пользоваться информацией;
- величина умственной нагрузки.

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия продуктивности умственной деятельности:

- во всякий труд нужно входить постепенно;
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп работы;
- привычная последовательность и систематичность деятельности;
- правильное чередование труда и отдыха.

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является *утреннее время* (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем *послеобеденное* - (с 16 до 19 часов) и *вечернее* (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10-15 мин, через 3-4 часа работы отдых должен быть продолжительным – около часа.

Следует взять за правило: *учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра.*

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, её содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил).

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими задачами и учебными проблемами в один и тот же день, так как при каждом

переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами.

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую её часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий.

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом.

8.2. Рекомендации по выполнению курсовой работы

Исходя из творческой целесообразности и задач, поставленных педагогом, студент должен добиваться максимально полной реализации своих творческих способностей в данном конкретном разучиваемом музыкальном материале.

8.3. Рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка к экзамену заключается в систематической работе над репертуаром с учётом задания педагога, исходя из творческой индивидуальности.

Экзамен проходит в практической форме концертного выступления на кафедре и зрителя.

Знания, умения, компетенции, показанные студентами на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка объявляется студенту по окончании заседания кафедры и последующего совещания педагогов мастерской, выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Учебно-лабораторное оборудование

Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины предполагает наличие аудиторий для индивидуальных занятий с фортепиано, аудио- и видеоаппаратурой, персонального компьютера с выходом в сеть Internet, концертного зала.

9.2. Технические и электронные средства обучения и контроля успеваемости

Проведения занятий по дисциплине предполагает использование мультимедийного оборудования: компьютера, телевизора, DVD, звуковоспроизводящего оборудования.

Автор-составитель:

К.М. Иванов – доцент, заместитель заведующего кафедрой вокального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Сольное пение»

специальности **«Актерское искусство»**

квалификации **«Артист музыкального театра»**

рассмотрена и принята на заседании кафедры вокального искусства.

Протокол заседания кафедры от «__» _____ 2015 г.

Заведующий кафедрой

Т.И. Синявская

