

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

музыкального искусства

_____ С. В. Черникова

_____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ В СПЕЦИАЛЬНОМ КЛАССЕ

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения
Профиль Сольное народное пение
Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.07.2017 г. № 666.

Программу разработал _____ В. Г. Дудник, концертмейстер кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала Академии Матусовского

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зам. заведующего кафедрой

Т. А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Работа с концертмейстером в специальном классе» входит в часть, формируемую участникам образовательных и адресована студентам 4 курса (7 – 8 семестры), направления подготовки 53.03.04 – «Искусство народного пения», профиль «Сольное народное пение» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», прохождением исполнительской, педагогической практики и подготовкой к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Работа с концертмейстером в специальном классе» воспитывает у студентов умение передавать художественное содержание произведений, используя при этом необходимые многообразные художественные средства.

Формирование художественной и технической сторон исполнительного мастерства необходимо проводить в их органической взаимосвязи.

Проводить эту работу нужно на протяжении всех лет обучения. В связи с обозначенной задачей и обучением в музыкальном вузе студент должен овладеть минимумом музыкально-педагогического репертуара и методического материала. Последовательность, в которой осуществляется это обучение, а также перечень материалов, в каждом частном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студентов, музыкальных способностей и подготовки.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: зачета.

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з. е., (288) часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 30 часов для очной формы обучения и 4 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 249 часов для очной формы обучения и 282 часа для заочной формы обучения, контроль – 9 часов для очной формы обучения и 2 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: подготовка специалистов в области народно-певческого исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной народно-песенной культуры, авторские сочинения, разнообразные произведения устной и письменной музыкальных традиций, обладающих культурой концертно-сценического мастерства.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение народно-песенного исполнительского репертуара;
- умения ориентироваться в сольном репертуаре;
- составлять концертные программы;
- органично работать с концертмейстером;
- овладение профессиональными основами народно-певческой вокальной техники;
- развитие певческого диапазона голоса;
- развитие вокальной культуры (фразировки, артикуляции, дикции, резонансного пения);
- овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;
- совершенствование навыков чтения с листа;
- результативная самостоятельная работа над произведением.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений базовых дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.04 – «Искусство народного пения», профиль «Сольное народное пение».

Данная дисциплина начинается с курса 1 семестра и проходит на протяжении всего периода обучения.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», прохождением исполнительской, педагогической практики и подготовкой к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения: ПК-5

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-5	Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – физиологию голосового аппарата и особенности его взаимодействия с другими системами организма; – основы гигиены, бытового и профессионального режима; – сольный репертуар народной песенной культуры; – жанровое разнообразие и стилистику народно-песенного репертуара; – способы и средства сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; – стилистические особенности и отличия региональных певческих традиций; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – избегать негативных воздействий на голосовой аппарат – использовать профессиональные методы, развивающие выносливость голосового аппарата; – воплощать художественный замысел музыкального произведения через яркость, своеобразие, драматургию и убедительность его трактовки в исполнении концертной программы; – использовать основы сценической подготовки в воплощении сценического образа при исполнении концертной программы; – воссоздавать локальные традиционные особенности исполняемого народного произведения; – органично работать с концертмейстером; – исполнять репертуар, пользуясь различными стилевыми особенностями народной манеры пения (включая традиционные областные манеры исполнения). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – системой профилактических и оздоровительных мер, направленных на сохранение голосового аппарата;

		<ul style="list-style-type: none">– спецификой традиционных мелодических, темповых, метроритмических, ладогармонических, фактурных особенностей произведения;– специфическими приемами народного пения, включая местные певческие стили;– навыками фольклорной импровизации (сольно, в ансамбле, в хоре);– принципами сценического исполнительства.
--	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов											
	дневная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	инд	с.р.	контр.		л	п	инд	с.р.	контр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Работа над производением, включая вокальную и инструментальную партию.												
2. Совместный этап работы вокалиста с концертмейстером.												
3. Совместный этап работы вокалиста с концертмейстером.												
4. Отработка технических, вокальных навыков.	288			30	249	9	288			4	282	2
5. Раскрытие художественного замысла произведения.												
6. Подготовка к выступлениям.												
7. Самостоятельная работа студента над разучиванием сольного репертуара.												
Всего часов	288			30	249	9	288			4	282	2

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Первый год обучения:

Освоение начальных базовых певческих навыков таких, как: певческая установка, правильное формирование гласных, координация слуха и голоса, певческое дыхание, свободная артикуляция, четкая дикция.

Тема 1. Работа над произведением, включая вокальную и инструментальную партию.

Тема 2. Совместный этап работы вокалиста с концертмейстером.

Вокально-педагогическая работа на первом году обучения сольного пения предусматривает:

- выработку навыков пения в народной манере произведений не широких по диапазону;
- развитие навыков владения певческим дыханием;
- освоением мягкой и твердой атак звука;
- овладение головным и грудным резонаторами, развитие навыков соединения их с дыханием в процессе пения;
- освобождение певческого аппарата от зажатости;
- начало работы по устранению имеющихся дефектов звукообразования.

Второй год обучения:

Освоение певческих навыков осуществляется на основе изучения упражнений и распевов, в процессе систематической работы над несложными произведениями.

Тема 3. Достижение совместного ансамбля вокалиста и концертмейстера.

Тема 4. Отработка технических, вокальных навыков.

По окончании второго обучения учащийся:

- умеет исполнять различные по стилю, жанру произведения;
- умеет петь чисто;
- владеет хорошей дикцией;

Третий год обучения:

Вокально-педагогическая работа с учащимися третьего года обучения сольного пения предусматривает закрепление ранее приобретенных ими навыков и овладение новыми:

- расширение диапазона грудного звучания;
- освоение всех видов атак: мягкой, твердой, придыхательной;
- знакомство с характерными приемами народного звукообразования: огласовка согласных, синтез гласных (комбинированные гласные), вставные междометия, спады и т.д.;
- использование приемов округленности звука;
- исполнение сольных произведений нюансами форте и пиано в медленном, умеренном, умеренно-быстром и быстрых темпах;
- освоение «зычной» манеры пения, характерной для южной и западной зон России, некоторых районов Севера.

Материалом для вокальной работы на третьем году обучения являются упражнения распевки и произведения с большим обхватом диапазона, более сложным ритмическим рисунком, требующим большей подвижности и гибкости голоса, а также развитого фонетического слуха.

Тема 5. Раскрытие художественного замысла произведения.

Тема 6. Подготовка к выступлениям.

По окончании третьего года обучения учащийся

- исполняет произведения в различных темпах разными штрихами;
- умеет комбинировать гласные;
- владеет четкой дикцией;
- знает жанры народного творчества.

Четвертый год обучения:

На четвертом году обучения происходит дальнейшее закрепление ранее приобретенных навыков пения и на этой основе осуществляется совершенствование вокальной техники и исполнительского мастерства. Особое место в учебном репертуаре занимают произведения традиционного фольклора.

Вокально-педагогическая работа на четвертом году обучения предусматривает:

- расширение диапазона голоса обучающегося (за счет освоения навыков пения в головном и смешанном регистрах);
- выравнивание регистров голоса;
- выработку навыков пения на пиано;
- освоение приемов «прикрывания» звука;
- освоение специфических приемов народного исполнительства на материале традиционного фольклора;
- уметь профессионально исполнять концертную программу;
- воплощать художественный замысел музыкального произведения через яркость, своеобразие, драматургию и убедительность его трактовки в исполнении концертной программы.

Тема 7. Самостоятельная работа студента над разучиванием сольного репертуара, органичная работа с концертмейстером.

Работа в классе сольного пения должна идти по пути стабилизации вокально-исполнительской техники, углубления знаний в области народно-песенного исполнительства. Особое внимание обращается на осмысленность интонирования музыкально-поэтического текста, на выразительность и образность исполнения

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Работа с концертмейстером в специальном классе» является работа над полученным материалом на занятиях по сольному пению, а также работа с методическим материалом по специальности. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях, а также концертной деятельности.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Итоговая аттестация по дисциплине «Работе с концертмейстером в специальном классе» проходит в форме зачета, состоящего из исполнения программы по сольному пению.

Творческое задание состоит из исполнения сольной программы, которая может включать в себя: русские народные песни, русские народные песни в обработке, авторские песни, песни современных композиторов, народные романсы.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Работа с концертмейстером в специальном классе» осуществляется студентами в ходе индивидуальных занятий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Творческое задание (ОФО/ЗФО)	
Зачтено	Исполнение уверенное, убедительное, полностью соответствует характеру произведений; соблюдены темпы, а также стилевые и жанровые особенности произведений; выпускник свободно владеет голосовым аппаратом, демонстрируя максимум выразительности и психологической свободы; в целом студент демонстрирует профессиональное владение голосовым аппаратом;
Не зачтено	Частичный или полный отказ от исполнения программы; произведения выучены наизусть недостаточно прочно; образная и техническая стороны исполнения неубедительны.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Фонды фольклорного народно-песенного материала записанного на территории Луганской области ведущими методистами Луганского центра народного творчества, а также студентами Академии Матусовского.

Песни календарно-обрядового цикла, семейно-бытового цикла. Традиционные песни различных жанров народно-песенного искусства.

Обработки русских народных песен.

- «Орел сизокрылый» редакция Л. Шаминой
- «Ширя-быря» муз. А. Мосолова, сл. нар.
- «Лесом шла» обр. С. Новиковой
- «Вились, вились кудёрцы» муз. В. Панина, сл. нар.
- «Не печалься, душа Дуня» муз. В. Панина, сл. нар.
- «Снежки белые, пушисты» муз. Т. Смирновой сл. нар.
- «Сибирские страдания» обр. М. Фирсова
- «Вьюн на воде» запись и редакция М. Медведевой
- «Рассизенькой, сизой голубок» запись и редакция М. Медведевой
- «Виселитесь, вы мои подружки» редакция Л. Шаминой
- «Экой, Ваня» редакция Н. Мешко
- «Гуси-теги» обр. С. Пановой
- «Воробеюшко» обр. С. Пановой
- «Маша по саду гуляла» обр. С. Пановой
- «Посреди двора широкого» обр. А. и Г. Заволокиных
- «Ты прости, прощай» обр. В. Городовской
- «Куманёк побывай у меня...» обр. В. Городовской
- «Ряба, ряба перепёлочка» запись и обр. Г. Пономаренко
- «Запросватали младёшеньку» обр. В. Попикова
- «Посажу я черёмуху» муз. Ж. Кузнецовой сл. нар.
- «Донская плясовая» муз. В. Позднеева, сл. нар.
- «Пролежала путь дорожка» обр. В. Малярова
- «Щедрый вечер» редакция Л. Шаминой
- «Пойду, взойду на гору» обр. В. Малярова

Авторские произведения для исполнения народным голосом.

- «Колыбельная» муз. С. Новиковой, сл. А. Новикова
- «Песня матери» муз. А. Ларина, сл. А. Хабарова
- «Где моя Россия началась?» муз. В. Панина, сл. А. Прокофьева
- «Выхожу в родное поле» муз. М. Коваля, сл. М. Соболева
- «Лебедь белая» муз. Ж. Кузнецовой, сл. А. Смирновой
- «Кабы были златы крылышки» муз. Н. Кутузова, сл. Г. Гиоргиева
- «Задушевные слова» муз. А. и Г. Заволокиных, сл. Н. Рыленкова
- «Зазвонили звоны» муз. В. Астровой, сл. Н. Мешко
- «Захотела меня мать, за Егорушку отдать» муз. В. Лаптева, сл. В. Бокова
- «Околица» муз. А. Дуброва, сл. В. Зайцева
- «Ой, стога, стога» муз. В. Захарченко, сл. А. Толстого
- «Ветер буйный» муз. В. Захарченко, сл. Т. Шевченка
- «Журавли России» муз. Г. Пономаренко, сл. М. Агашиной
- «Пусть о войне не знают дети» муз. Г. Пономаренко, сл. Б. Пака

«Тихий шепот берёз» муз. Г. Пономаренко, Г. Георгиева
«Цветёт черемуха» муз. Г. Пономаренко, сл. Т. Ивановой
«Я об этом не жалею» муз. Г. Пономаренко, сл. М. Агашиной
«Любила, да позабыла» муз. Г. Пономаренко, сл. П. Черняева
«А где мне взять такую песню» муз. Г. Пономаренко, сл. М. Агашиной
«Что было, то было...» муз. Г. Пономаренко, сл. М. Агашиной
«Метель пусть вьюжится» муз. Г. Пономаренко, сл. О. Гаджикасимова
«По грибы» муз. Г. Пономаренко, сл. В. Бокова

Основная литература:

1. Камаев А.Ф., Камаева Т. Ю. Народное музыкальное творчество : учеб. пособие. / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. — 2-е изд., испр. — М. : Академия, 2008. — 304 с.
2. Медведева М. В. Аранжировка и импровизация как формы творческого освоения песенного фольклора : учеб.-метод. пособие / М. В. Медведева. — М. : РАМ имени Гнесиных, 2022. — 88 с.
3. Медведева М.В. Значение импровизации в русском народно-певческом искусстве//Теоретические и практические аспекты преподавания в музыкальном ВУЗе. Вып. 11. Ч.II/Сост. П.А. Хазанов. А.В. Пчелинцев. М., МГИМ им. А.Г. Шнитке., 2006. – 119 с.
4. Медведева М.В. «Гнесинская школа» народного пения: методология и практика Гнесинские педагогические школы: история и современность: Сб. статей по материалам Второй Международной научнопрактической конференции 27–28 февраля 2019 года / РАМ им. Гнесиных. – М.: Пробел-2000, 2020.
5. Мешко, Н. К. Искусство народного пения : практическое руководство и методика обучения искусству народного пения / Н. К. Мешко ; Н. Мешко. – Архангельск : Правда Севера, 2007.
6. Народное музыкальное творчество : хрестоматия / отв. ред. О. А. Пашина. — 2-е изд. — СПб. : Композитор, 2008. — 336 с. : нот.
7. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением. Учебное пособие / Ответственный редактор О.А. Пашина. – Издание 2-е. – Санкт-Петербург : Композитор, 2008. – 336 с., нотн. прим., звуковое прил. (CD) . - АСADEMIA XXI Учебники учебные пособия по культуре и искусству .
8. Руднева А. В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора / А. В. Руднева. — М. : Сов. композитор, 1990. — 224 с.
- 9.

Дополнительная литература

1. Балакирев М. А. Русские народные песни : Для одного голоса с сопрожд. ф.-п. / Ред., предисл., исследование и примеч. проф. Е.В. Гиппиуса. - Москва : Музгиз, 1957. - 375 с.
2. Захарченко В. Г. Народные песни Кубани. Вып. 1. / Рец. И.В. Моциевский, И.Б. Мартыненко; Предисл. и примеч. к записям В.Г. Захарченко : Из репертуара Гос. Кубан. казачьего хора: Без сопрожд.: Тексты и напевы песен. - Краснодар : Кн. изд-во, 1987. - 320 с.
3. Медведева М.В. Духовные стихи русского народа. / М. В. Медведева. – М.: Московский государственный фольклорный центр "Русская песня"; Всероссийское музыкальное общество М.В. Медведева, 1998. — 55 с.

4. Репертуар народного певца. Вып. 1. / Сост. и авт. предисл. Л.В. Шамина : Для нар. голоса без сопровожд. и с сопровожд. фп. (или др. инструментов) / Моск. гос. фольклор. центр "Русская песня", Всерос. муз. о-во. - Москва : Рус. песня, 1998. - 62 с.
5. Репертуар народного певца. Вып. 2. / Сост. и авт. предисл. Л.В. Шамина : Для нар. голоса без сопровожд. и с сопровожд. фп. (или др. инструментов) / Моск. гос. фольклор. центр "Русская песня", Всерос. муз. о-во. - Москва : Русская песня, 1998. - 63 с.
6. Репертуар народного певца для народного голоса без сопровождения и в сопровождении фортепиано (или других инструментов). Вып. 3/Сост. и авт. предисл. Л.В. Шамина : Для нар. голоса без сопровожд. и с сопровожд. фп. (или др. инструментов) / Моск. гос. фольклор. центр "Русская песня", Всерос. муз. о-во. - Москва : Русская песня, 1998. – 63 с.
7. Репертуар народного певца для народного голоса без сопровождения и в сопровождении фортепиано (или других инструментов). Вып. 4 / Сост. . и авт. предисл. Л.В. Шамина : Для нар. голоса без сопровожд. и с сопровожд. фп. (или др. инструментов) / Моск. гос. фольклор. центр "Русская песня", Всерос. муз. о-во. - Москва : Русская песня, 1998. – 62 с.
8. Репертуар народного певца. Вып. 5 [Ноты] : для народного голоса без сопровождения и с сопровождением фортепиано (или других инструментов) / Моск. гос. фольклор. центр "Русская песня" ; Всерос. муз. о-во ; сост. и авт. предисл. Л.В. Шамина. - Москва : МГФЦ "Русская песня", 1997. - 61 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён двумя фортепиано, метрономом.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.