

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

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

_____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Уровень основной образовательной программы – ассистентура-стажировка

Направление подготовки – 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)

Вид – Академическое пение

Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 845

Программу разработала _____ Л.А. Колесникова, заслуженная артистка Украины, профессор кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академии Матусовского)

Протокол № 1 от 28 августа 2024 г.

И.о. зав. кафедрой _____ Т.А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Специальные вокальные дисциплины высших музыкальных учебных заведений воспитывают квалифицированных специалистов, которые профессионально владеют художественным музыкально-исполнительным мастерством, необходимым для самостоятельной деятельности выпускников – артистов высшей квалификации и будущих преподавателей творческих дисциплин в высшей школе.

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 ассистентов-стажеров, музыкальных способностей и подготовки.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 29 зачетных единицы, 1044 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия (208 ч.), самостоятельная работа (755 ч.)

Формы контроля (экзамены) проводятся в форме академического концерта. Курс дисциплины заканчивается Гос. экзаменом.

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовка вокалиста в области исполнительства, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ.

Задачи:

- Изучение исполнительского репертуара.
- Совершенствование вокальной техники.
- Развитие певческого диапазона голоса.
- Развитие художественного вкуса.
- Подготовка к педагогической деятельности в учреждениях высшего образования.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины «Специальность» входит в базовую часть блока дисциплин подготовки Ассистентов-стажеров по направлению подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение

Дисциплина «Специальность» относится к базовой части дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке). К дисциплинам базовой части программы, как «Специальность» относится также «Концертно-камерное исполнительство» и «Оперно-сценическая подготовка». Сопутствует данному курсу такая дисциплина вариативной части как «Репертуар высшей школы / История исполнительских стилей» которая формирует навыки самостоятельной аналитической работы и составляет теоретическое и научно-методологическое продолжение изучения курса «Специальность».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-5	способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	<p>Знать: Исторические и стилистические особенности музыкальных эпох и жанров. Характерные особенности вокальной музыки разных периодов. Влияние различных художественных направлений на музыку и музыкальное образование.</p> <p>Уметь: Анализировать и интерпретировать музыкальные произведения различных стилей и эпох. Применять методы преподавания, соответствующие особенностям педагогического репертуара. Оценивать и адаптировать репертуар для разных уровней подготовки студентов.</p> <p>Владеть: Навыками работы с разнообразным репертуаром на разных уровнях сложности. Техниками и подходами, позволяющими эффективно преподавать различные музыкальные жанры. Способностью создавать целостные и разнообразные педагогические программы, соответствующие потребностям обучающихся.</p>
ПК-6	способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать: Основы музыкальной драматургии и выразительных средств; закономерности построения формы и содержания музыкальных произведений; особенности</p>

		<p>стилей, жанров и национальных школ музыкального искусства; историко-культурный контекст создания музыкальных произведений; принципы анализа музыкального текста (ритмика, гармония, мелодика); различные подходы к художественной интерпретации произведений.</p> <p>Уметь: анализировать музыкальные произведения с точки зрения формы, стиля и содержания; определять художественный замысел композитора и передавать его в интерпретации; использовать вокальные приемы для создания выразительности исполнения; адаптировать исполнительскую трактовку в зависимости от жанра, эпохи и аудитории; применять профессиональные навыки для раскрытия эмоциональной и художественной глубины произведения; создавать оригинальную интерпретацию с учетом национальных и личных стилевых особенностей.</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками анализа и интерпретации музыкального текста.</p> <p>Средствами музыкальной выразительности для создания целостного художественного образа.</p> <p>Техниками передачи эмоционального и смыслового содержания произведения.</p> <p>Методами стилистически точного исполнения произведений разных эпох и жанров.</p> <p>Навыками профессиональной рефлексии для корректировки собственной интерпретации; умением адаптировать исполнительский стиль к современным требованиям.</p>
ПК-7	способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне	Знать:

	<p>музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности</p>	<p>Теоретические основы музыкальной исполнительской техники и художественного исполнения.</p> <p>Требования к подготовке и организации музыкальных выступлений.</p> <p>Способы и методы демонстрации музыкального произведения для широкой аудитории.</p> <p>Уметь:</p> <p>Исполнять музыкальные произведения на высоком художественном уровне, используя все вокальные возможности.</p> <p>Подготавливать музыкальные номера для публичных выступлений с учётом жанра, стиля и художественного контекста.</p> <p>Эмоционально и технически адекватно передавать содержание произведения, воздействуя на аудиторию.</p> <p>Владеть:</p> <p>Искусством музыкальной интерпретации, сочетая техническую безупречность с глубокой художественностью.</p> <p>Навыками подготовки и проведения публичных музыкальных выступлений, включая репетиции, выступления, взаимодействие с аудиторией.</p> <p>Умением поддерживать высокий уровень исполнительского мастерства в разных концертных ситуациях.</p>
--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
И		п	с.р.	
1	2	3	4	5
1. Технология голосообразования и голосоведения.	121	26		95
2. Естественность тембра при звукоизвечении.	120	26		94
3. Отчетливая дикция при осознанном формировании согласных и гласных звуков.	121	26		95
4. Правильность звукоизвлечения и голосоведения в пределах певческого диапазона, тесситуры.	120	26		94
5. Работа над интонационно-ритмическими и художественно-исполнительскими трудностями, заложенных в вокально-педагогическом репертуаре.	120	26		94
6. Владение видами вокализации.	121	26		95
7. Раскрытие художественного содержания произведения.	120	26		94
8. Закрепление умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений	120	26		94
Всего часов:	1044	208		760

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка вокалиста в области исполнительского искусства направлена на достижение полного слияния музыкальной интерпретации и сценического выражения. Важно, чтобы исполнитель не только владел вокальной техникой, но и обладал способностью создавать глубокие, многогранные образы, которые могут быть восприняты аудиторией на эмоциональном уровне. Это требует от вокалиста работы над рядом ключевых аспектов, включающих как техническую, так и художественную подготовку.

Тема 1. Технология голосообразования и голосоведения.

Тема 2. Естественность тембра при звукоизвечении.

Тема 3. Отчетливая дикция при осознанном формировании согласных и гласных звуков.

Тема 4. Правильность звукоизвлечения и голосоведения в пределах певческого диапазона, тесситуры.

Тема 5. Работа над интонационно-ритмическими и художественно-исполнительскими трудностями, заложенных в вокально-педагогическом репертуаре.

Тема 6. Владение видами вокализации.

Тема 7. Раскрытие художественного содержания произведения.

Тема 8. Закрепление умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений.

Вокально-педагогическая работа обучения предусматривает:

- воспитать музыкально - эстетический вкус певцов;
- развивать основные понятия стиля исполняемого произведения;
- проводить работу по совершенствованию вокально-технических навыков;
- привить ассистенту-стажеру умение в небольшом временном пространстве

описать целое событие, смену душевных состояний, заложенных поэзией композитора.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров в рамках дисциплины «Специальность» играет важнейшую роль в освоении необходимых знаний, умений и навыков, формировании профессиональных компетенций и подготовке к индивидуальным занятиям с преподавателем. Эта деятельность направлена на закрепление изученного материала, развитие вокально-технического мастерства, а также осмысление художественных аспектов исполняемых произведений.

Основной целью самостоятельной работы является повышение уровня исполнительской подготовки. Ассистенты-стажёры должны не только прорабатывать материал, полученный на индивидуальных занятиях, но и углублённо изучать методическую и нотную литературу по дисциплине, анализировать произведения различных стилей и эпох, совершенствовать сценическое мастерство и разрабатывать собственные интерпретационные подходы.

Формы самостоятельной работы Ассистентов-стажеров:

Техническая проработка вокального материала;

Художественная работа над произведениями;

Работа с методическими материалами;

Работа над репертуаром;

Психологическая и сценическая подготовка;

Результаты самостоятельной работы проявляются как в активности на индивидуальных занятиях, так и в концертной деятельности ассистентов-стажеров. Это выражается в качестве исполнения, уровне технической и художественной подготовки, умении демонстрировать целостную интерпретацию музыкального произведения, а также в профессиональном росте исполнителя.

Таким образом, самостоятельная работа является важным этапом в процессе обучения, направленным на достижение профессионального мастерства, глубокого осмысления художественного материала и успешной подготовки к публичным выступлениям.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

Итоговый контроль успеваемости ассистентов-стажёров проводится в форме экзамена, основной задачей которого является оценка профессионального уровня подготовки исполнителя и его способности к самостоятельной концертной деятельности. Для этого разрабатывается программа сольного выступления, состоящая из произведений, которые могут быть разнообразными по характеру, стилю, эпохе, а также отражать владение разными исполнительскими приёмами.

Программа может включать:

- Арии эпохи барокко
- Арии отечественных и зарубежных композиторов
- Арии современных композиторов
- Романсы отечественных и зарубежных композиторов
- Песни народов мира

Особое внимание уделяется подбору произведений, соответствующих индивидуальным вокально-техническим возможностям исполнителя, а также его уровню художественной интерпретации.

Программа должна демонстрировать:

Понимание художественного замысла композитора.

Знание стилистических особенностей исполняемых произведений.

Умение выразить характер и эмоциональный подтекст каждого произведения.

Владение техникой дыхания, звукоизвлечения, дикции и артикуляции.

Критерии оценки включают:

Вокально-техническое мастерство:

Чистота интонации.

Качество звука и устойчивость голоса в разных регистрах.

Владение динамическими оттенками и нюансами.

Художественная интерпретация:

Передача характера, настроения и драматургии произведения.

Стилистическая точность исполнения.

Эмоциональная выразительность.

Сценическое мастерство:

Умение держаться на сцене.

Контакт с публикой.

Выразительность движений и жестов, соответствующих образу.

Экзамен проводится в присутствии комиссии, состоящей из преподавателей и, при возможности, внешних экспертов. Исполнение оценивается по всем вышеуказанным критериям, что позволяет выявить не только уровень подготовки, но и потенциал ассистента-стажёра в дальнейшей профессиональной деятельности.

В завершение выступления ассистенты-стажёры могут получить обратную связь от членов комиссии, где будут указаны как сильные стороны их выступления, так и направления для дальнейшего развития.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Специальность» является одной из основных ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение – воспитывает артиста высшей квалификации, подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ.

Непосредственная подготовка к уроку требует глубокого продумывания структурных элементов и должен проходить в такой последовательности:

- проработка вокальных трудностей в выбранных произведениях;
- отбор музыкально-вокального материала;
- определение вокальной техники, которые обеспечили бы результативность вокализации;
- закрепление приобретённых знаний и использование их в концертной деятельности.

Педагогическая работа основывается на совершенствовании вокальной техники, развитие художественного вкуса, изучение обширного репертуара, овладение камерным репертуаром, включающим произведения различных эпох.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ НА ЭКЗАМЕНЕ:

Оценка	Характеристика
отлично (5)	Демонстрация стабильности при исполнении программы, показал понимание формы произведений; продемонстрировал техническое совершенство; владение исполнительскими средствами выразительности; музыкальную яркость; использование широкой динамической палитры. Мастерское владение звуком; логичность и последовательность в воплощении музыкальных образов; глубину музыкального мышления; показал индивидуальную интерпретацию произведения и показал убедительный артистизм;
хорошо (4)	Демонстрация стабильности исполнение программы с некоторыми недостатками; техническое совершенство, но исполнительские средства выразительности были ограничены; была продемонстрирована недостаточная музыкальная яркость в воплощении музыкальных образов; показал понимание формы произведений; продемонстрировал логичность и последовательность в воплощении музыкальных образов; интерпретация произведения была недостаточно выразительна;
удовлетворительно (3)	Ассистент-стажер исполнил программу стабильно, но форма произведений показана несовершенно; технический арсенал исполнителя недостаточно развит; удовлетворительное владение исполнительскими средствами выразительности; динамическая палитра не выразительная, артистизм проявляется не во всех произведениях;
неудовлетворительн о (2)	Ассистент-стажер продемонстрировал нестабильность при исполнении сольной программы; не владеет техническими и исполнительскими средствами; динамическая палитра не выразительная; интерпретация музыкальных произведений неубедительна; музыкальные образы раскрыты односторонне.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Ламперти, Д.Б. Техника бельканто [Электронный ресурс] / Д.Б. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/37002>.
2. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ваккаи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8877>
3. Беллини, В. Камерно-вокальные произведения для голоса и фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / В. Беллини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101609>.
4. Виардо, П. Сборник романсов [Электронный ресурс]: ноты / П. Виардо. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101616>
5. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.И. Глинка. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 72 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113960>
6. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 183 с.
7. Чехихин В. История русской оперы (с 1674 по 1903). — СПб : П. Юргенсона, 1905. — 648 с.
8. Ярославцева Л. К. Зарубежные вокальные школы : учеб. пос. по курсу истории вокала. — М. : МГПИ, 1981. — 90 с.

Дополнительная литература

1. Вокальное образование ХХ1 века. Материалы научной конференции. Вып.1, 2, 3, 4, 5. Сборники статей. МГУКИ – 2004 г, 2005 г., 2006, 2007, 2008.
2. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Текст] : учеб. пособие / М. А. Дейша-Сионицкая. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. – 62 с.
3. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты] : учеб. пособие / К. И. Плужников. – 2-е изд., испр. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. – 94

Интернет-источники:

1. Энциклопедия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>
2. Учебные пособия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/24-5>
3. Личная подборка: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.livelib.ru/selection/865720-vsjo-po-vokalu>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения индивидуальных занятий используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано).

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.