

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

Кафедра вокала

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование
Профиль – «Дирижирование академическим хором»
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2017 г. № 660.

Программу разработала Кобзова А. Н. – преподаватель кафедры вокала Академии Матусовского.

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И. о. зав. кафедрой

Кротько Т. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Вокальная подготовка» входит в часть факультативных дисциплин подготовки и адресована студентам 1-3 курса бакалавриата (I, II, III, IV, V, VI семестр) направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Хоровой класс», «Вокальный ансамбль», «Дирижирование», «Основы вокальной методики».

Содержание дисциплины «Вокальная подготовка» включает в себя несколько ключевых аспектов, которые помогают студентам сформировать комплекс вокально-технических и художественно-исполнительских навыков, необходимых для будущей музыкально-образовательной деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия и самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, зачет с оценкой и экзамен в виде академического концерта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины у ОФО составляет 7 з. е., 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия (105 ч.), самостоятельная работа студента (120 ч.) и контроль (25 ч.).

Общая трудоемкость освоения дисциплины у ЗФО составляет 7 з. е., 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия (24 ч.), самостоятельная работа студента (217 ч.) и контроль (11 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области вокального исполнительства, связанных с развитием комплекса вокально-технических и художественно-исполнительских навыков, необходимых для будущей музыкально-образовательной деятельности.

Задачи изучения дисциплины: формирование системы навыков и умений в области постановки голоса посредством планомерных упражнений, направленных на развитие голосового аппарата; выработка индивидуально-певческих ощущений и вокального слуха, необходимых для правильного, бережного подхода к голосу в дальнейшей профессиональной деятельности; развитие личностно-исполнительских качеств, умения творчески подходить к вопросам интерпретации; развитие механизмов музыкальной памяти; активизация эмоциональной и волевой сферы личности, выработка внутренней психологической настройки в процессе приобретения опыта сольного пения; воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыкального произведения; расширение музыкально-художественных представлений студента через освоение лучших образцов старинной, классической и современной вокальной музыки.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть факультативных дисциплин подготовки и адресован студентам 1-3 курсов направлению *подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»*

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Хоровой класс», «Вокальный ансамбль», «Основы вокальной методики».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *исполнительской, педагогической, работе с хором и подготовке к государственной итоговой аттестации.*

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.05 Дирижирование: ПК-6

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-6	Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей;– хоровой или оркестровой репертуар различных стилей. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте;– методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте.

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов							
	всего	очная форма			всего	в том числе		
		и.з.	с.р.	кон		и.з.	с.р.	кон
1	2	4	5	6	2	4	5	6
Тема 1. Выработка нижнереберно-диафрагмального дыхания.								
Тема 2. Овладение навыками звукообразования.								
Тема 3. Освоение вибрационно-резонаторных ощущений.								
Тема 4. Высокая певческая позиция.								
Тема 5. Работа над чистотой интонирования.								
Тема 6. Работа над артикуляцией и дикцией.								
Тема 7. Развитие певческого диапазона.								
Тема 8. Регистровая ровность.								
Тема 9. Изучение основных видов вокализации.								
Тема 10. Закрепление вокально-технических навыков художественно-исполнительских умений на вокализах, романсах, старинных ариях, народных песнях.								
Всего часов за I семестр	18	15	3	-	18	4	14	-
Всего часов за II семестр	36	20	16	-	36	4	32	-
Всего часов за III семестр	36	15	3	18	36	4	23	9
Всего часов за IV семестр	54	20	34	-	54	4	50	-
Всего часов за V семестр	18	15	3	-	18	4	14	-
Всего часов за VI семестр	90	20	61	9	90	4	84	2
Всего часов за весь период обучения	252	105	120	27	252	24	217	11

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Выработка нижнереберно-диафрагмального дыхания.

Тема 2. Овладение навыками звукообразования.

Тема 3. Освоение вибрационно-резонаторных ощущений.

Тема 4. Высокая певческая позиция.

Тема 5. Работа над чистотой интонирования.

Тема 6. Работа над артикуляцией и дикцией.

Тема 7. Развитие певческого диапазона.

Тема 8. Регистровая ровность.

Тема 9. Изучение основных видов вокализации.

Тема 10. Закрепление вокально-технических навыков художественно-исполнительских умений на вокализах, романсах, старинных ариях, народных песнях.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях, в концертной деятельности.

СР включает следующие виды работ:

- анализ литературного текста изучаемых произведения;
- анализ и выучивание наизусть нотного текста (мелодия, ритм, штрихи, динамика);
- изучение творчества композитора, написавшего произведение;
- анализ эпохи, стиля, изучаемых произведений;
- прослушивание и просмотр аудио и видео материала по рекомендации преподавателя.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Семестр	Форма контроля	Программные требования
1	текущий	1. Вокализ 2. Романс русского или зарубежного композитора
2	текущий	1. Вокализ 2. Романс русского или зарубежного композитора
3	экзамен	1. Вокализ 2. Старинная ария 3. Романс или народная песня
4	текущий	1. Ария русского или зарубежного композитора 2. Романс русского или зарубежного композитора
5	текущий	1. Ария русского или зарубежного композитора 2. Романс русского или зарубежного композитора
6	зачет с оценкой	1. Ария русского или зарубежного композитора 2. Романс русского или зарубежного композитора 3. Народная песня

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Алябьев А. «Зимняя дорога», «Что поешь, душа-девица»
Аракишвили Д. «На холмах Грузии», «Тихая звездная ночь», «Я ищу тебя»,
Бабаев А. «Звездный вальс»
Балакирев М. «Взошел на небо месяц ясный»
Барток Б. «Я тоскую, я страдаю», «Мне же молодцу»
Бах И. «Не печалься»
Бахметьев Н. «Колечко»
Брамс И. «Песочный человек»
Булахов П. «Гори, гори, моя звезда», «Тук-тук-тук, как сердце бьется»
Векерлен Ж. «Младая Флора», «Мама, что такое любовь», «Менуэт Экзоде»
Варламов А. «Ожидание», «Горные вершины»
Глинка М. «Не щебечи, соловейко», «Что, красotka молодая»
Григ Э. «По дороге на родину», «Лесная песенка»
Гурилёв А. «Внутренняя музыка» «Разлука» «Падучая звезда», «Сарафанчик»
Даргомыжский А. «У нее ли русы косы», «Ты хорошенькая», «Юноша и дева»,
Дворжак А. «Помню», «Песня золотой рыбки»

Русская народная песня в обработке Слонова Ю. «У зари, у зореньки»
Русская народная песня в обработке М. Балакирева «Уж ты, поле мое»
Швейцарская народная песня в обработке Р. Гунда «Садовница короля»
Кавалли Ф. «Канцона»
Перголези Дж. «Tre giorni son che Nina»
Ипполитов-Иванов «Я далеко, мой друг» (из сонетов У. Шекспира), «Весной», «Зимой» (из цикла «Провансальские песни»)
Косенко В. «Колыбельная»
Кюи Ц. «Желание», «Коснулась я цветка», «Тучка», «Зимняя дорога»
Липатов Л. «Ласточка»
Лядов А. «Гуленьки», «Колыбельная»
Мельо В. «Колыбельная»
Мендельсон Ф. «Зюлейка», «Привет», «Фиалка», «Луна»
Моцарт В. «Фиалка», «Покой, словно прежде», «Маленькая пряха», «Вы, птички, каждый год»
Мусоргский М. «Вечерняя песня», «Странник»
Новак В. «Летел, летел шмель»
Пёрселл Г. «От любовной напасти напрасно бегут» (в обработке Б. Бриттена)
Раков Н. «Молодость», «Ласточка»
Рахманинов С. «Дитя, как цветок ты прекрасна»
Сари Д. «Пастораль»
Стеценко К. «Вечерняя песня»
Скарлатти А. «Фиалки», «Нет правды больше в небесах»
Шведская народная песня в обработке Г. Хеггу «Всегда счастливой будь»
Итальянская народная песня в обработке Л. Бетховена «Счастливая»

II КУРС

Фальконьери А. «О, прекрасные кудри»
Скарлатти А. «Сердце объято болью»
Танеев С. «Колыбельная»
Чишко О. «Лети, мое сердце, лети»
Чайковский П. «Мой садик», «Весна», «Мой Лизочек», «Растворил я окно»
Черепнин Н. «Я б тебя поцеловала»
Шопен Ф. «Литовская песня», «Моя баловница», «Желание», «Мой милый»
Шуберт Ф. «Куда», «Стой», «Форель», «К весне», «Розочка на поле»
Шуман Р. «Приход весны», «Вечерняя звезда», «Мотылек», «Подснежник»
Яковлев А. «Зимняя дорога», «Прости, прости»
Яхин Р. «Забыть не в силах я», «Останься здесь со мной»
Польская народная песня в обработке М. Пистрейха «Жаворонок»
Русская народная песня в обработке Н. Римского-Корсакова «Уж как по мосту, мосточку»
Литовская народная песня в обработке Н. Ракова «Дудочка»
Кальдара А. «Пусть ты жестока»
Скарлатти А. «Ужель уйдет любовь моя»
Александров Ан. «Колечко», «Воспоминание»
Аракишвили Д. «В царство розы и вина, приди», «Тихая звездная ночь»
Аренский С. «Есть сердце у меня», «Небосклон ослепительно синий»
Балакирев М. «Ты пленительной неги полна», «Испанская песня»
Бах И. «Ликуй, веселися»
Бетховен Л. «Круг цветочный», «Новая любовь»
Брамс И. «Песня девушки», «Напрасная серенада»
Булахов П. «Признание», «Я помню день»
Варламов А. «Что ты рано травушка»
Василенко С. «Жницы», «Я дружка ждала»

Векерлен Дж. «Лес», «Мариэтта», «Пробуждение»
Гайдн Й. «Горные цветы»
Гедике А. «Сосна»
Глинка М. «Ах, когда б я прежде знала», «Венецианская ночь», «Победитель»
Гречанинов А. «Колыбельная», «Лесом иду я», «Посвящение»
Даргомыжский А. «Как мила ее головка», «Мой суженый, мой ряженный»
Дворжак А. цикл «Цыганские песни»
Животов А. «Я глядела в озеро»
Живцов В. «Шаганэ»
Ипполитов-Иванов М «Чукотская песня»
Крюков М. «Березка», «Она поет и звуки тают»
Левина З. «Колдунья», «Красивые глазки», «Родник», «Певец», Быстрые ноги
Мейтус Ю. «Куковали кукушки», «Красная ромашка»
Монюшко С. «Ласточка», «Персик», «Вечер»
Моцарт В. «Любовное пламя», «Сновидение», «Фиалка», Вы, птички, каждый год»
Мясковский Н. «Бывало отрок»
Новиков А. «Незабудки»
Неаполитанская народная песня в обработке В. Мельо «Серенада»
Русская народная песня в обработке Н. Римского-Корсакова «Про Добрыню»
Венесуэльская народная песня в обработке В. Букина «Тараканщик»

III КУРС

Скарлатти А. «Se delitto e l'adorarti», «Gia il sole dal Gange»
Марчелло Б. «Это пламя греет душу»
Булахов П. «В минуту жизни трудную», «Не пробуждай воспоминаний», «Свидание», «Молчали листья, звезды рдели»
Варламов А. «Вздохнешь ли ты», «Белеет парус одинокий», «О, не целуй меня»
Верстовский А. «Певец», «Старый муж»
Гурилев А. «К фонтану Бахчисарайского дворца», «Сердце-игрушка»
Дюбюк А. «Много добрых молодцев», «Не обмани»
Титов Н. «Буря», «Я помню чудное мгновенье»
Мендельсон Ф. «Мне песней крылатой», «Италия», «Баркарола», «Фиалка»,
Брамс И. «Серенада», «Одиночество в поле», «Барабанщик», «К месяцу»
Лист Ф. «В любви все дивных чар полно», «Радость и горе», «Ты луч возьми»,
Григ Э. «Песня и колыбельная Сольвейг», «В альбом», «Сон», «Лебедь»
Словенская народная песня в обработке М. Феркельмана «О, будь моей»
Немецкая народная песня в обработке И. Брамса «Шумит ветвями старый клен»
Негритянская народная песня в обработке З. Левиной «Я ждала весь день нашей встречи»
Дуранте Ф. Ария «Vergintuttoamor»
Кариссими Дж Ария «Vittoria, vittoria»
Обер Д. «Деревенская песенка»
Пейко Н. «Зима»
Прицкер Д. «Зимний вечер»
Раков М. «Здравствуй лен», Слова любви», «Глубоко хранил я в сердце»
Рахманинов С. «Сирень», «У моего окна», «Островок»
Регер М. «Колыбельная»
Римский-Корсаков М. «На нивы желтые», «То было раннею весной»
Свиридов Г. «Роняет лес багряный свой убор»
Скарлатти А. «Как мотылек влюбленный»
Степанов Л. «Итак, прощай»
Танеев С. «Люди спят», «В дымке-невидимке», «Фонтаны», «Маска»
Форе Г. «Бабочка и фиалка»
Хачатурян А. «Романс Нины», к драме М. Лермонтова «Маскарад»

Чайковский П. «День ли царит», «Серенада», «О, дитя», «Средь шумного бала»
Шамо И. «Мечта моя»
Шебалин В. «Попрощаться с теплым летом»
Шуберт Ф. «Утренняя серенада», «Куда», «Баркарола», «К лютне»
Шуман Р. «Лунная ночь», «Подснежник». «Как утро ты прекрасна»
Польская народная песня в обработке В. Иванникова «Юный Яначек»

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- метод использования Internet-ресурсов для просмотра опер;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных дисциплин («Хоровой класс», «Вокальный ансамбль»);
- практический метод обучения (упражнения, практическая, творческая работа);
- словесный метод обучения (рассказ, обсуждение характера произведения, вокального стиля и др.);
- 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 «Вокальная подготовка» осуществляется студентами в ходе участия в индивидуальных занятиях, а также посредством самостоятельной работы.

В рамках практического курса работа проходит в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных проблемах, а также материале, вызывающем у студентов затруднение при разучивании.

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

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично	Стабильность, понимание формы произведений; владение техникой, исполнительскими средствами выразительности; артистизм, трактовка и убедительность исполнения.
хорошо	Стабильность при исполнении романса, народной песни или арии. Понимание формы произведений; владение техникой, исполнительскими средствами выразительности; понимание характера произведения. Возможны некоторые неточности в динамике, темпах, недостаточная свобода в звуковедении.
удовлетворительно	Студент исполняет произведения в полном объеме, но технический арсенал недостаточно развит, не всегда чистое интонирование, неточное понимание характера произведения.
неудовлетворительно	Студент показал нестабильность при исполнении произведений; не владеет техническими и исполнительскими средствами; динамическая палитра не выразительная; интерпретация музыкальных произведений неубедительна; музыкально образы не раскрыты.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Дмитриев Л. Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве Диалоги о технике пения / Л. Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 2002 – 184 с.
3. Дейша-Сионицкая М. Пение в ощущениях / М. Дейша-Сионицкая. государственное издательство музыкальный сектор – М.: Москва, 1926.–.28 с.
4. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М.: Просвещение, 1987. – 93 с.
5. Морозов В. П. Занимательная биоакустика / В. П. Морозов. – изд. 2-е дополн. – М.: Изд. Знание, 1987. – 240 с.
6. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр «Искусство и наука».М. : 2002. – 496 с, илл.
7. Морозов В. П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация / В. П. Морозов. – изд. 2-е испр. – М.: Изд. ИПРАН, 1998. – 61 с.
8. Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям / Ф. Ламперти (L'arte del canto) Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие 2-е изд. испр. – Спб.: Изд-во «Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с
9. Левидов И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. – Л.: Искусство, 1939. – 261 с.
10. Луканин В. М. Обучение и воспитание молодого певца / В. М. Луканин. – Изд Музыка Ленинградское отд, 1977. – 47 с.
11. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении книга для учителя / В. А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с

12. Рудин Л. Б. Основы голосоведения / Л. Б. Рудин. – учеб. пос. для студ. вок., акт. и вок. – хор. факульт. – М.: изд. отдел российской общественной академии голоса, 2009. – 91 с.
13. Юссон Р. Певческий голос: исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса / Р. Юссон. – М.: Музыка, 1974. – 255 с.
14. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб.: Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Дополнительная литература:

15. Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса: учеб. пособие изд. 2-е стереотипное / Г. А. Алчевский. – Спб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 64 с.
16. Анিকেева З. П, Аникеев Ф. М. Как развить певческий голос / Кишинев, «Штиинца», 1981. – 124 с. с ил. Аннот. на англ. яз. с. 120
17. Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л.: Музыка, 1962. – 63 с.
18. Заседателев Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Заседателев. Изд. 6-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 120 с.
19. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – Спб.: Питер, 2001. – 752 с.
20. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся индивидуально в аудиториях согласно расписанию занятий и оснащёнными фортепиано, стульями, столом.

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.

