

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Центр дополнительного образования и повышения квалификации

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК

Протокол № 01

от «30» августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебной работе ННГК

профессор Р.А. Ульянова

Рабочая программа учебной дисциплины
«Специальность (вокал)»

Составитель:

Дудолодова Л.Б.

Заведующая кафедрой сольного пения

1. Пояснительная записка

Цель программы

Привить основные навыки грамотного звукоизвлечения, самостоятельной работы с нотным текстом.

Задачи:

- освоение обучающимися профессиональных навыков и знаний в объёме курса;
- развитие личностного и творческого потенциала в процессе обучения;
- развитие общекультурного и музыкального кругозора, активности и дисциплинированности обучающегося в учебной работе путём формирования художественно-эстетических и мировоззренческих установок, от которых в значительной мере зависит общий успех певца, уровень его профессионального мастерства, художественной и общей культуры.

Объём учебного времени дисциплины «Специальность» согласно учебному плану составляет 216 часов (максимальная нагрузка), из них 99 часа – аудиторная нагрузка и 117 часов – самостоятельная нагрузка.

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная.

2. Требования к уровню подготовки обучающегося

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основной репертуар для своего типа голоса;
- особенности строения голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, основы постановки и гигиены голоса;
- основные этапы развития вокального искусства (композиторские стили, их характеристики, основные черты национальных вокальных школ, искусство выдающихся представителей вокального исполнительства);

владеть:

- основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определённого диапазона;
- методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей;
- элементарными основами певческого дыхания, основами кантилены;
- осознанным подходом к технологии голосообразования и голосоведения, чистой интонацией, основами певческого дыхания, кантилены, отчётливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков;
- опыт выступлений на сцене.

уметь:

- 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;
- пользоваться гармоническим слухом, сохранять устойчивость интонации, ориентироваться в партитуре, слышать все партии в ансамбле, согласовывать с партнёрами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;

3. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Аудиторные занятия				Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные	КСР	
1	Тема 1	37			16		21
2	Тема 2	131			61		70
3	Тема 3	48			22		26
	Итого	216			99		117

Содержание

Тема 1. Основой изучаемый объект- это учебный репертуар, составленный из произведений различных авторов, стилей и направлений.

Составление индивидуального плана работы, который включает следующие разделы:

- технический – исполнение вокализов;

- исполнительский – арии, романсы.

Весь учебный материал дифференцируется по степени сложности как технической, так и стиливой.

Тема 2. Исполнительские задачи

Учащийся должен овладеть основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситур, освоить интонационно-ритмические и художественно- исполнительские трудности, заложенные в вокально-педагогическом репертуаре.

Учащийся должен приобрести следующие навыки:

- чистота интонации;

- чистота и естественность тембра;

- элементарные основы певческого дыхания;

- владение основами кантилены;

- отчетливая дикция при осознанном формировании согласных и гласных звуков;

- элементарное владение музыкальной формой.

Тема 3. Заключительный этап работы над репертуаром:

- развитие навыка уверенного исполнения произведения и программы в целом;

- умение исполнять программу в любой обстановке;

4. Оценочные материалы, критерии оценки

Формы контроля: первый семестр – зачет, второй семестр – экзамен.

Используется система оценок:

- для экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»;

- для зачета – «зачтено», «не зачтено».

Критерии оценивания различных форм промежуточной и итоговой аттестации:

Устный ответ:

- Оценка «отлично» («зачтено») выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

- Оценка «хорошо» («зачтено») выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна-две неточности в ответе (курсовой работе).

- Оценка «удовлетворительно» («зачтено») выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

- Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

Исполнение программы:

- Оценка «отлично» («зачтено») выставляется обучающемуся за высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание художественного образа музыкального произведения.

- Оценка «хорошо» («зачтено») выставляется обучающемуся за музыкальное исполнение произведений с незначительными техническими погрешностями, не искажающими основное содержание интерпретируемого.

- Оценка «удовлетворительно» («зачтено») выставляется обучающемуся за исполнение программы по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические ошибки.

- Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется обучающемуся за отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей исполнения.

Выполнение практической работы:

- Обучающийся, показавший полное знание теоретической части дисциплины и полный комплект практических работ, выполненных на высоком уровне, получает высшую оценку – «отлично» («зачтено»).

- Обучающийся, имеющий достаточный уровень теоретических знаний по дисциплине, представивший полный комплект практических работ, характеризующих его достаточную подготовку к профессиональной деятельности, получает оценку «хорошо» («зачтено»).

- Обучающийся, имеющий минимальный уровень теоретических знаний по дисциплине, представивший полный комплект практических работ, характеризующих его подготовку к профессиональной деятельности как минимальную, получает оценку «удовлетворительно» («зачтено»).

- Обучающийся, имеющий не достаточный уровень теоретических знаний по дисциплине, предоставивший не полный комплект практических работ, характеризующих его неподготовленность к профессиональной деятельности, получает оценку «неудовлетворительно» («не зачтено»).

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., «Музыка», 1968
2. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002.
3. Назаренко И. Искусство пения. – М., «Музыка», 1966.

Дополнительная литература:

1. Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления //Перспективы развития вокального образования. - М., 1986.
2. Агин М. Основы вокальной методики: Краткий курс для студентов-заочников. - М., 1997.
3. Алексеева Л. Музыкальный слух певца // Воспитание музыкального слуха. - М., 1993.
4. Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов.- Кишинев, 1985.
5. Анохин П. О творческом процессе с точки зрения физиологии // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. Л., 1983.
6. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. - М.-Л.,1952.
7. Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. - Л.-М., 1950.
8. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1- 3. М., 1929-1937.
9. Барсов Ю.А. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. - Л., 1969.
10. Борисова А. Изменение в приспособлении дыхания при пении: Автореф. канд. дис. - Кишинев, 1958.
11. Варламов А. Полная школа пения. - М.,1953.
12. Василенко Ю. Голос. Фониатрические аспекты. - М., 2002.
13. Венгрус Л. Пение и «фундамент музыкальности». - Великий Новгород, 2000.
14. Вербов А. Техника постановки голоса. М., 1963.
15. Вопросы вокальной педагогики, вып. 1 - VII, М., 1962 – 1984 г.г.
16. Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. - пед. ин-т им. Гнесиных. Вып.25. - М., 1975.
17. Гарсиа М. Школа пения. - М., 1957.
18. Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. Тбилиси, 1985.
19. Гладков Б., Пронина М. О полетности сценического голоса // Теория и практика сценической речи. Вып. 2. - СПб., 1992.
20. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. - М.-Л., 1951.
21. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М., 1963.
22. Грачева М. Морфология и функциональное значение нервного аппарата гортани. - М., 1956.
23. Гребенникова П., Васильева А., Удачина Е. Влияние различных видов музыки на психологическое состояние человека. Невербальное поле культуры. - М., 1995.
24. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. - М., 2001.
25. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. М., 1964.
26. Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. - М., 1962.
27. Доливо А. Певец и песня. - М.-Л., 1948.
28. Донец-Тессейр М. Опыт воспитания сопрано и колоратурного сопрано. - Киев, 1957.
29. Евтушенко Д. О некоторых вопросах вокальной техники. Киев, 1956.
30. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. - М., 1962.
31. Жданов В. Эмоционально-образное мышление певца и его развитие в классе оперной подготовки. Художественный тип человека: Комплексные исследования. - М., 1994.
32. Жинкин Н. Речевой и певческий режимы фонации. Развитие детского голоса. - М., 1963.
33. Заседателей Ф. Научные основы постановки голоса. - М., 1937.
34. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. - М., 1965.
35. Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. - Л., 1958.
36. Вайкль Б. О пении и прочем умении. - М., 2000.
37. Иванов А. Об искусстве пения. - М., 1963.
38. Киселев А. Исследование новых методов формирования тембра голоса певцов на основе изменения условий слухового самоконтроля: Автореферат. канд. дис. - Л., 1977.
39. Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. - М., 1913.
40. Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. - М., 1939.
41. Левидов И. Развитие голоса певца и профессиональные болезни голосового аппарата. М., 1938.

42. Левко В. Моя судьба в Большом театре. - М., 2000.
43. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. - Л., 1977.
44. Лукишко А. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре: Автореф. канд. дис. - Л., 1984.
45. Малышева Н.М. О пении, М., 1992.
46. Малютин Е. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. - Орел, 1924.
47. Менабени А.. Вокально-педагогические знания и умения. М., 1995.
48. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению, М., 1987.
49. Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. - М., 1977.
50. Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002.
51. Морозов В. Особенности акустического строения и восприятия детской вокальной речи. Детский голос. - М., 1970.
52. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967.
53. Морозов В. Эмоциональный слух и методы его исследования. Проблемы экологической психоакустики. - М., 1991.
54. Морозов В., Кузнецов Ю. Феномен квазигармоничности обертонов и тембр певческого голоса. Художественный тип человека: Комплексные исследования. - М., 1994.
55. Морозов В., Кузнецов Ю., Харуто А. об особенностях спектра голоса певцов разных жанров. Труды Академии информатизации. - М.-Краснодар, 1995.
56. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. Л., 1965.
57. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. М., 2002.
58. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
59. Назаренко И. Искусство пения. - М., 1968.
60. Нестеренко Е. Размышления о профессии. - М., 1985.
61. Павлицева О.П. Методика постановки голоса, М - Л., 1964.
62. Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. - М., 1963.
63. Петрушин В. Музыкальная психология. - М., 1997.
64. Прянишников И. Советы обучающимся пению. - М., 1958.
65. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. - М.-Л., 1932.
66. Садовников В. Орфоэпия в пении. - М., 1958.
67. Сергиевский М., Борисова А. О некоторых особенностях дыхания певца. Развитие детского голоса. - М., 1963.
68. Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. М.,1992.
69. Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. 4.2.-М.,1955.
70. Фант Г. Акустическая теория голосообразования. - М., 1964.
71. Фланагандж.. Анализ, синтез и восприятие речи. - М., 1968.
72. Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. - Тбилиси, 1977.
73. Шамшева Т. Особенности нарушения голосовой функции профессиональных певцов при фоновании: Автореф. канд. дис. Л.,1966.
74. Шильникова Н. Педагогические взгляды А. Роуза. - М., 1976.
75. Юдин С.П. Формирование голоса певца. М., 1932.
76. Юссон Р. Певческий голос. - М., 1974.
77. Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. Первое пятидесятилетие 1866-1916. - М., 1999.
78. Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. Вып.5. - М., 1976.
79. Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. - М., 1974.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Агабабов «Лесной бал»

Алябьев «Соловей», «И я выйду ль на крылечко»

Балакирев М. А. «Слышу ли голос твой»

Бах И. С. «Весенняя песня», «Уходит день», «Осень», «Зима»

Бетховен Л. ван «Весною»
Брамс И. «Колыбельная»
Булахов «Не хочу», «Тук, тук, тук, как сердце бьется»
Варламов «Вдоль по улице метелица метет», «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди»,
Векерлен «В лес одна уж не пойду», «Песня бабочки», «Менуэт Экзаде», «Приди поскорее, весна»
Гайдн Й. «Вот опять уходит лето»
Глинка М. И. «Не щебечи соловейка», «Ходит ветер у ворот», «Венецианская ночь», «Ты, соловушка, умолкни», «Жаворонок», «Попутная»,
Григ Э. «Заход солнца», «Весенний цветок», «В лесу»
Гурилев «Сарафанчик», «Матушка-голубушка»
Даргомыжский А. С. «Лихорадушка», «Мельник»
Дюбюк «Голубые, весенние глазки»
Кюи Ц. А. «Царскосельская статуя», «Весенняя песенка»
Моцарт В. А. «Жил был на свете мальчик», «Цветы», «Маленькая пряха», «Вы птички каждый год», «Светлый день», «Каватина Барбарыны»
Народные песни
Петров «Вальс»
Прокофьев С. С. «Болтуня»
Рахманинов С. В. «Сирень», «Островок»
Римский-Корсаков Н. А. «Звонче жаворонка пенье», «Не ветер вея с высоты»
Рубинштейн «Горные вершины», «Певец»
Хренников «Колыбельная»
Чайковский П. И. «Весна», «Кукушка», «Мой садик»
Чайковский П. И. «Цветок», «Весна», «Легенда», «Мой садик», «Кукушка»
Шопен Ф. «Желание»
Шуберт Ф. «К весне», «Куда», «Форель», «Колыбельная», «Серенада», «Ave Maria», «Утренняя серенада», «Песня рыбака»
Шуман Р. «Весенний призыв», «Вечерняя звезда»

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Консерватория располагает материально-технической базой, соответствующей санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой слушателей и преподавателей.

Для работы по дисциплине используются Большой и Малый концертные залы, а также Конференц-зал ННГК, студия звукозаписи. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся в специализированных учебных аудиториях, оборудованных музыкальными инструментами (в каждой аудитории по 2 рояля), звукопоглотителями, учебной мебелью. Для инструментов обеспечены условия содержания, обслуживания и ремонта.

Консерватория располагает библиотекой, фонотекой с фондом аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD дисков).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Задача преподавателя на первых уроках выяснить уровень подготовки обучающегося, определить недостатки, индивидуальные особенности, художественно-вкусовые пристрастия и на этом строить тактику и стратегию обучения.

Для плодотворного освоения дисциплины очень важен продуманный подбор репертуара. Для наилучшего развития каждого обучающегося желательно предусмотреть прохождение произведений разного стиля.

Целесообразно обращать внимание обучающихся на обязательное посещение академических выступлений, проводимых в Большом и Малом залах консерватории, а также

Концертном зале нижегородской филармонии, чтобы пополнить свой музыкальный багаж и обогатить слушательский опыт.

Преподаватель осуществляет непосредственное руководство процессом обучения. Для лучшей организации самостоятельной работы обучающегося, преподаватель своевременно озвучивает свои рекомендации. Обучающийся регулярно исполняет программу преподавателю.

Преподаватель регулярно:

- 1) консультирует слушателя по вопросам, касающимся:
 - содержания и форм самостоятельной работы,
 - методов музыкального анализа и другим возникающим вопросам,
- 2) оказывает помощь в освоении технических элементов;
- 3) слушает, по мере готовности, отдельные разделы, произведения целиком и обсуждает их музыкальный образ, язык и содержание с обучающимся;
- 4) информирует кафедру о случаях отставания слушателя от учебного плана.

Домашняя работа обучающегося включает три основных этапа:

Основной формой самостоятельной текущей работы обучающегося является подготовка к занятиям по специальности, знакомство с текстом порученных произведений, анализ формы и стиля материала, использование видео- и аудиоматериалов с целью развития музыкального кругозора и ознакомления с различными трактовками произведений известными исполнителями. В порядке самостоятельной работы обучающийся должен изучить историю создания произведения, ознакомиться с творческим наследием данного автора, углубленно изучить форму, особенности стиля и жанра произведения, его тональную и интонационную сферу, указания композитора или редактора текста.