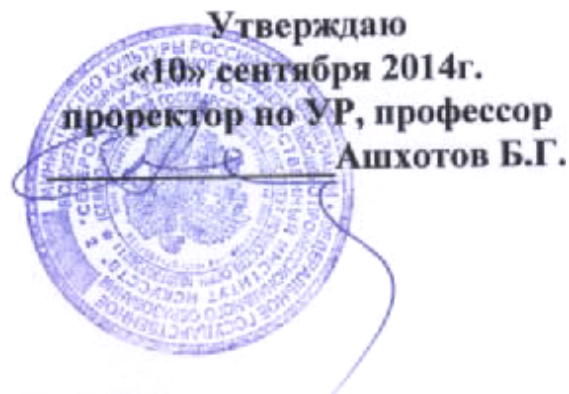

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра вокального искусства и дирижирования

**Рабочая программа дисциплины
«Вокальная подготовка»**

**Уровень высшего образования
бакалавриат**

Направление подготовки
53.03.05 (073500) «Дирижирование»
Профиль «Дирижирование академическим хором»
Форма обучения - очная и заочная

Нальчик 2014 г.

1. Цель освоения дисциплины «Вокальная подготовка»:

Цель дисциплины – практическое овладение вокально-техническими навыками, достижение способности стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произведения.

Задачи дисциплины:

- индивидуальная постановка и развитие певческого голоса студента-хормейстера на основе универсальных методов и форм вокальной работы.
- развитие тембрового слуха и чувства музыкального стиля, корректирующих манеру вокального исполнения.
- формирование художественного вкуса и аналитического мышления.
- овладение комплексом знаний, умений и навыков, способствующих проникновению в идейно-художественное содержание произведения, его структурную и стилистическую сущность.
- овладение навыками самостоятельной работы над произведением.
- умение профессионально ориентироваться в музыкально-поэтическом тексте, делать устный и письменный анализ изучаемых произведений.
- овладение навыками интонационно-стилевого анализа.
- расширение общемузыкального кругозора, общего культурного уровня, воспитание любви к народному хоровому творчеству и хоровым произведениям классического наследия.
- знание теоретической литературы по вокально-хоровой работе.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Предмет профессионального цикла «Вокальная подготовка» изучается в вариативной части.

В образовательной системе подготовки дирижера хорового коллектива «Вокальная подготовка» является специальной дисциплиной, обеспечивающей профессиональное владение «инструментом» вокально-хорового исполнительства - певческим голосом, достигаемое на основе знаний его возможностей и особенностей применения в условиях сольного, ансамблевого и хорового пения. Хормейстеру необходим поставленный голос, способный ярко и выразительно демонстрировать хористам ту или иную певческую задачу. От его искусства владения голосом зачастую зависит качество звучания голоса.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

- умением собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1);
- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК- 2);
- способностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК 3);
- умением работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);

- способностью анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
- владением одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения (ОК-8);
- способностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора; артиста солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
- способностью осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-5);
- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8);
- способностью осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-11);
- способностью осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: (ОК-2,4)

физиологическое строение органов голосового аппарата и их взаимодействие в певческом процессе, закономерности развития вокально-музыкальных способностей певцов, методические принципы работы с голосом, музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных произведений различных жанров и стилей, причины различных вокальных недостатков, встречающихся в вокальной практике и основные принципы работы над их устранением, приемы результативной самостоятельной работы над произведением, вспомогательный вокальный педагогический репертуар для выработки тех или иных навыков у певцов при индивидуальных занятиях;

уметь: (ОК-3,4)

управлять своим голосовым аппаратом, безошибочно определять тип голоса хориста и его вокальные возможности, профессионально работать с разными типами голосов (хористов) в ансамблевом и сольном звучании, развивать и совершенствовать вокальные навыки певцов хора, использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы с голосами, подвергать критическому анализу полученный результат и проделанную работу;

владеть: (ОК-11; ПК-5,8)

теоретическими и практическими основами вокального мастерства, методами работы с голосами разных типов, профессиональной терминологией, представлениями о специфике звуковедения, характерного для различных музыкальных стилей.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, трудоемкость 180 часов (106 индивидуальных 74 самостоятельная работа), время изучения – с 1 по 5 семестры – очное

обучение. Заочное обучение(5лет) - 5 зачетных единиц, трудоемкость 180 часов, 18 часов индивидуальных, 162 самостоятельная работа. Изучается с 1 - 4 семестры. Заочное обучение(4года) - 5 зачетных единиц, трудоемкость 180 часов, 12 часов индивидуальных, 168 самостоятельная работа. Изучается с 1 - 5 семестры.

Учебной программой лекционные занятия не предусмотрены. Материал дисциплины " Вокальная подготовка осваивается на индивидуальных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, которой уделяется особое внимание.

Руководителю академического хорового коллектива необходимо знать теоретические основы вокального искусства и владеть практическими навыками пения. Этим и определяется назначение курса " Вокальная подготовка". Ввиду того, что вокальная педагогика рассматривает певческое звучание как результат координированной работы всех органов голосообразования, не представляется возможным целостный процесс воспитания певческого голоса разбить на отдельные программные темы с указанием количества учебных часов. Обучение студентов данной дисциплине идет на основе общепринятых правил, проверенных практикой. В результате обучения студенты должны:

- иметь понятие о работе голосового аппарата в пении;
- знать основные принципы профилактики заболеваний и охраны голоса;
- иметь представление о принципах подбора репертуара;
- знать методические установки при обучении пению (изучение вокальных упражнений и попевок, выравнивание голоса на всем протяжении диапазона, сглаживание регистровых переходов)
- научиться определять качество певческого звука и устранять дефекты в тембре певческого голоса;
- овладеть методикой привития певческих навыков певцам хора и солистам;

Формы промежуточного и итогового контроля

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, трудоемкость 180 часов (106 индивидуальных 74 самостоятельная работа), время изучения – с 1 по 5 семестры – очное обучение. Заочное обучение(5лет) - 5 зачетных единиц, трудоемкость 180 часов, 18 часов индивидуальных 162 самостоятельная работа. Изучается с 1 - 4 семестры. Заочное обучение (4года) - 5 зачетных единиц, трудоемкость 180 часов, 12 часов индивидуальных 168 самостоятельная работа. Изучается с 1 - 4 семестры.

Форма обучения	Общий объем часов	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа студентов	семестры	Форма контроля (зачет)
очная	180	106	74	1-5	3 – зачет 5 – экзамен
Заочная(5лет)	180	18	162	1-4	4 – экзамен
Заочная(4года)	180	12	168	1-5	2- зачет 5 – экзамен

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 – 2 семестр. На первом году обучения студентам прививаются навыки овладения наиболее рациональным типом певческого дыхания, ведется активная работа над исправлением отдельных певческих недостатков. С самого начала занятий студентам необходимо следить за своей позой, за работой мышц, принимающих участие в процессе голосообразования. Поза должна быть красивой, а лицо не напрягаться. Грудная клетка развернута, спина прямая, все внимание направлено на воспитание вокально-технических навыков голосообразования. Развитие вокального слуха осуществляется постепенно, от урока к уроку, в течение всего периода обучения.

Вокально-техническое воспитание на данном этапе включает в себя.

1) использование по всему диапазону акустических свойств резонаторной системы голосового аппарата;

2) обучение пению с различной динамикой в соответствии с художественными задачами и вокальными возможностями на данном этапе обучения;

3) освоение к концу 2 семестра различных приемов звуковедения (легато, стаккато, портаменто), различных видов техники беглости, мелизмов и т.д.;

4) развитие навыков округлого, в высокой позиции звучания голоса;

5) выработку ясного произношения текста; усвоение певческой орфоэпии, отнесение последней согласной слога к гласной последующего;

6) освоение певческого положения головы и корпуса;

7) воспитание сознательного отношения к музыкально-исполнительским элементам (фразировка, нюансировка, логическая подача текста) и т.д.

Диапазон студентов желательно расширить до размеров, позволяющих исполнять более сложные вокальные и хоровые произведения (приблизительно 1-1,5 октавы). Одновременно ведется работа по выравниванию звучности по всему диапазону, над сглаживанием регистров.

К концу первого семестра желательно достигнуть известной ровности звучания голоса в микстовом регистре с правильным формированием гласных.

Во втором семестре продолжается работа по закреплению навыков, полученных на первоначальной стадии обучения и по расширению диапазона голоса. В связи с расширением диапазона осуществляется сглаживание регистров. Следует добиваться большей свободы звукообразования, совершенствования певческого дыхания, выработки кантилены.

Репертуар студентов должен соответствовать их индивидуальным возможностям. Подбирая репертуар для каждого студента, педагог учитывает его учебно-исполнительскую направленность, т.е. возможность воспитания голоса и исправления тех или иных вокальных погрешностей.

Учебная работа в первых двух семестрах ведется на основе изучения произведений небольших по объему, удобных для вокализации, доступных студентам по содержанию. Обязательным требованием при прохождении курса является пение вокализов.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

3 – 4 семестр. На втором курсе педагог продолжает работу над развитием дыхания, овладения различными приемами грудного, микстового и головного резонирования, над певческим словом, четкостью произношения различных гласных и согласных звуков.

Педагог продолжает кропотливую работу над расширением певческого диапазона, над совершенствованием "округлого" звука по всему диапазону с включением приемов "прикрытого" звучания в мужских голосах. Следует уделять большое внимание овладению кантиленой, развивать гармонический слух, следить за чистотой интонации, не допускать в исполнении даже малейших отклонений метроритма.

На втором курсе студенты уже более профессионально должны анализировать причины неустойчивой интонации (невнимание к интонированию, неправильная организация дыхания, "перебор" воздуха и, напротив, вялость дыхательной мускулатуры, неустойчивость вокальной позиции, вялость артикуляции певческих гласных, неправильный регистровый переход.

Продолжается работа над расширением певческого диапазона до пределов позволяющих исполнять более сложные вокальные и хоровые произведения.

От студентов 2 курса при исполнении художественных произведений вокально-педагогического материала требуется:

- более широкое владение вокальной техникой;
- расширение диапазона как в верхнем так и нижнем участке певческого голоса;
- более углубленная работа над музыкальной выразительностью и вокально-исполнительским анализом изучаемых произведений.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

5 семестр. Продолжается работа над совершенствованием овладения студентом певческим дыханием и ровным звучанием голоса по всему диапазону, выравниванием регистров, четкой дикцией.

Дыхание становится средством музыкальной выразительности. Однако при работе над укреплением дыхания нужно следить за тем, чтобы не допускать форсировки дыхания и звука. Даже малейшая тенденция к форсировке сковывает гортань, ухудшает тембр, сокращает диапазон, обедняет нюансировку, и в конечном итоге может привести к деградации голоса. Обычно малоопытные певцы форсируют голос, желая показать его силу, наполнить звуком большое пространство. Звуковая же мощь приходит позже к певцу, утвердившемуся в свободном органичном звучании, на основе которого мобилизуются максимальные голосовые возможности. Продолжается работа над техникой беглости. Большое внимание должно быть уделено самостоятельной работе, воспитанию умения не только правильно выучить мелодию, но и умению раскрыть содержание, идею, художественный образ произведения, понять характер, стиль и наметить план исполнения. Ведется работа над технически более сложными произведениями.

5. Образовательные технологии.

Практические и индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов.

6. Фонд оценочных средств

Оценочная шкала:

5 (отлично):

- стабильное, безошибочное исполнение музыкального текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения.

- яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо):

хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.

3 (удовлетворительно):

- малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно):

- ошибки в тексте,

Методические рекомендации для преподавателя

Сознательная вокально-техническая работа в классе вокальной подготовки дает возможность студентам сохранить и развить все лучшие качества их голоса, «вокальный слух», т.е. умение слышать малейшие изменения звучания голоса и знать их причины. Этому способствует работа над совершенствованием слуховых и мышечных ощущений и их координации между собой. Слуховые ощущения развиваются в процессе работы над интонацией, высокой позицией и опорой звука, сглаживанием регистров, подвижностью голоса, хорошей дикцией и фразировкой.

Мышечные ощущения вырабатываются при тщательном контроле за освобождением надставной трубы от излишнего напряжения, за свободным движением нижней челюсти и положением гортани, за ощущениями мышц живота и диафрагмы при выработке певческого дыхания, а также за координацией ощущений головного и грудного резонирования.

Учебно-педагогическим материалом для развития музыкально-вокального слуха и преодоления технических трудностей являются упражнения и вокализы. Во время пения необходимо, чтобы студент внимательно слушал себя, сознательно контролировал те или иные движения, приемы, вырабатывая тем самым их автоматизацию. Пение вокализов необходимо для выработки у певцов основных певческих навыков: певческого дыхания, ровного, плавного, свободного звучания голоса, сглаживания регистров, расширения диапазона, выработки высокой позиции звучания, выравнивания гласных и т.д.

При пении вокальных произведений с текстом вокально-техническая сторона должна быть подчинена художественно-исполнительской задаче, осмысленной и выразительной передаче содержания произведения.

Индивидуальные планы следует составлять с учетом вокально-технических и исполнительских возможностей каждого студента, включая в себя произведение различных стилей и жанров. Рекомендуется также работать над разучиванием хоровых партий. Кроме сольного репертуара, желательно включать в индивидуальные планы дуэты, трио для развития у студентов навыков ансамблевого пения.

При работе над произведениями особое внимание следует уделять четкости дикции, правильному произношению и осмысленному донесению текста.

В репертуарный список программы включены произведения различной степени сложности. Учитывая специфику вокальных данных студентов дирижерско-хорового факультета репертуарный список составлен не по курсам, а по голосам, предоставляя право педагогу индивидуально, определяя вокально-исполнительские данные каждого студента, давать произведения по своему усмотрению.

Когда у студента закрепляются вокальные навыки, рекомендуется приобщать его к самостоятельной работе над голосом и разучиванием репертуара. Для этого следует давать домашние задания, которые должны систематически проверяться преподавателем.

Помимо умения владеть своим голосом, студенту необходимо дать элементарные знания в области вокальной методики. Эти знания приобретаются в процессе занятий параллельно с практической работой.

Методические рекомендации для студентов

Вокальная подготовка предполагает, во-первых, глубокое многостороннее изучение содержания музыкальных произведений и, во-вторых, практическое воплощение в интонации глубоко продуманной и прочувствованной музыки.

Основной задачей анализа произведений является воспитание любви и интереса к музыке. Помимо основной, существует еще целый ряд задач, решаемых в ходе аналитической работы над произведением: получение основных знаний по анализу вокального сочинения; умение применять комплекс музыковедческих и теоретических знаний, полученных в курсах других дисциплин; формирование навыка самостоятельной исследовательской работы; развитие вербальных способностей и логики и др.

Систематическая аналитическая работа расширяет и углубляет знания студента в области литературы, истории и теории музыки.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а). Рекомендуемая литература (основная)

1. Алмазов Е. Устройство и работа голосового аппарата человека . // Работа с хором. – М., 1964
2. Асафьев Б. Речевая интонация. – М. – Л., 1965
3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974
4. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967
5. Вокальный слух и голос. – М., 1965
6. Гонтаренко Н. Сольное пение. Секреты вокального мастерства.: Изд.: «Феникс» 2006 г.
7. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Атлас. – М., 1964
8. Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – М., 1962
9. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968

10. Егоров А. Гигиена голоса. – М., 1965
11. Емельянов В. Развитие голоса: координация и тренинг. – СПб., 1997
12. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. Издание четвертое стереотипное.: Издательство «Лань» 2004 г.
13. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
14. Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967
15. Морозов В. Вокальный слух и голос. – М., 1965
16. Переверзев М. Исполнительская интонация. – М., 1989

б). Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1976
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л., 1980
3. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – М., 1991
4. Минин В. Вопросы распевания // Хоровое пение в художественной самодеятельности. – М., 1959

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Материальное обеспечение дисциплины:

1. Библиотека: научно-методическая и нотная литература.
2. Кабинет, оборудованный музыкальным инструментом.

Обучающие материалы:

Записи CD, DVD

9. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы

<http://www.classic-online.ru> <http://www.disserr.ru> <http://imslp.org/wiki/>
<http://nlib.org.ua/parts/books.html> <http://music.edu.ru> <http://ldnknigi.lib.ru/Musik.htm> <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
<http://notes.tarakanov.net/> <http://www.musiccritics.ru> <http://www.21israelmusic.com> <http://www.classicalconnect.com> <http://www.classicalmusiclinks.ru>
<http://www.classic-music.ru> <http://www.dirigent.ru> <http://www.imslp.org>
<http://www.krugosvet.ru> <http://mus-info.ru> <http://www.early-music.narod.ru>
<http://www.elibrary.ru>

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП СКГИИ по направлению подготовки 53.03.05 (073500) «Дирижирование» и профилю «Дирижирование академическим хором».

Программа одобрена на заседании кафедры вокального искусства и дирижирования.

Протокол № 2

от «8» сентября 2014 г.

Зав. кафедрой: профессор _____ Гасташева Н.К.

Разработчик: _____ Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент _____ Мидова М.К.