

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Вокальная подготовка
Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование академическим хором»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора.
Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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 ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2)
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)
- Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов (ПК-6)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; хоровой или оркестровой репертуар различных стилей;

Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение музыкального

сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений;

Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение пяти семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	5	3
Аудиторные занятия		88		
Самостоятельная работа*		56		
* В том числе экзамены: 36 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	4	
Аудиторные занятия		14		
Самостоятельная работа*		130		
* В том числе экзамены: 36 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Знакомство с вокально-техническими приемами.	18		
2.	Закрепление приобретенных навыков	17		

3.	Подготовка программы из трех разнохарактерных произведений на выбор педагога.	18		Зачет
4.	Развитие и совершенствование вокально-технических и художественно-исполнительских навыков студента.	17		
5.	Подготовка экзаменационной программы.	18		Экзамен
	Итого: 144**	88	56*	

* В том числе экзамены – 36 час.;

** В том числе контактная работа — 108 час. – практические занятия, зачет, экзамен.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Знакомство с вокально-техническими приемами.	3	32	
2.	Подготовка программы из трех разнохарактерных произведений на выбор педагога.	3	32	
3.	Развитие и совершенствование вокально-технических и художественно-исполнительских навыков студента.	4	32	
4.	Подготовка экзаменационной программы.	4	34	Экзамен
	Итого: 144**	14	130*	

* В том числе экзамены – 36 час.;

** В том числе контактная работа — 14 час. – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Очное обучение

I курс

Основной задачей первого года обучения по дисциплине «Вокальная подготовка» является постижение студентом базовых основ вокального искусства, таких как:

- основные приёмы голосообразования;
- работа над певческим дыханием;
- воспитание представлений о качестве певческого звука;
- работа над атакой звука;
- работа над интонацией, дикцией, фразировкой, штрихами;
- осмысленное донесение текста произведения.

1 семестр

1. Изучение вокальных данных студента. Диагностика проблем и ошибок голосоведения. Установление певческого диапазона.
2. Подбор различных вокальных упражнений и приемов, подходящих для конкретного певческого голоса и освоение этих упражнений.
3. Изучение вспомогательного педагогического репертуара (преимущественно вокализов различных композиторов), ориентированного на освоение базовых вокальных навыков, выработку основных приемов голосоведения.
4. Изучение произведений «старой итальянской школы» на языке оригинала, с несложной фактурой и использованием различных приемов голосоведения, штрихов, нюансов.
5. Изучение произведений русских композиторов.

2 семестр

1. Закрепление и развитие навыков, полученных в первом семестре. (В работе остаются неизменными положения № 2, 3, 4 первого семестра).
2. Изучение русских народных песен с сопровождением.
3. Знакомство с романсами зарубежных композиторов на языке оригинала.
4. Изучение несложного ансамблевого репертуара - дуэты зарубежных и русских композиторов.

II курс

Основными задачами второго года обучения по дисциплине «Вокальная подготовка» являются:

- дальнейшее развитие и совершенствование вокально-технических и художественно-исполнительских навыков студента;
- расширение диапазона;
- работа над ровностью и подвижностью голоса;
- умение анализировать качество звука;
- работа над художественной и эмоциональной выразительностью исполнения.

3 семестр

1. Изучение вокализов разной степени сложности - на различные приемы голосоведения, штрихи, нюансы и т.д.
2. Подготовка программы к зачёту из трех произведений:
 1. вокализ
 2. зарубежная ария или зарубежный романс (на языке оригинала)
 3. русский романс или народная песня

4 семестр

1. Освоение «старинных» итальянских арий, а также любых зарубежных арий итальянских, немецких, французских композиторов разных эпох на языке оригинала.
2. Романсы русских композиторов.
3. Русские народные песни без сопровождения (исполняемые студентом а'capella).

III курс

5 семестр

Подготовка экзаменационной программы.

1. вокализ
2. зарубежная ария (на языке оригинала)

3. русский романс (или советская песня)
4. зарубежный романс на языке оригинала (возможно исполнение дуэта)
5. народная песня, исполняемая a'capella

Заочное обучение

I курс

Основной задачей первого года обучения по дисциплине «Вокальная подготовка» является постижение студентом базовых основ вокального искусства, таких как:

- основные приёмы голосообразования;
- работа над певческим дыханием;
- воспитание представлений о качестве певческого звука;
- работа над атакой звука;
- работа над интонацией, дикцией, фразировкой, штрихами;
- осмысленное донесение текста произведения.

1 семестр

1. Изучение вокальных данных студента. Диагностика проблем и ошибок голосообразования. Установление певческого диапазона.
2. Подбор различных вокальных упражнений и приемов, подходящих для конкретного певческого голоса и освоение этих упражнений.
3. Изучение вспомогательного педагогического репертуара (преимущественно вокализов различных композиторов), ориентированного на освоение базовых вокальных навыков, выработку основных приемов голосообразования.
4. Изучение произведений «старой итальянской школы» на языке оригинала, с несложной фактурой и использованием различных приемов голосообразования, штрихов, нюансов.
5. Изучение произведений русских композиторов.

2 семестр

1. Закрепление и развитие навыков, полученных в первом семестре. (В работе остаются неизменными положения № 2, 3, 4 первого семестра).
2. Изучение русских народных песен с сопровождением.
3. Знакомство с романсами зарубежных композиторов на языке оригинала.
4. Изучение несложного ансамблевого репертуара - дуэты зарубежных и русскокомпозиторов.

II курс

Основными задачами второго года обучения по дисциплине «Вокальная подготовка» являются:

- дальнейшее развитие и совершенствование вокально-технических и художественно-исполнительских навыков студента;
- расширение диапазона;
- работа над ровностью и подвижностью голоса;
- умение анализировать качество звука;
- работа над художественной и эмоциональной выразительностью исполнения.

3 семестр

1. Изучение вокализов разной степени сложности - на различные приемы голосообразования, штрихи, нюансы и т.д.
2. Освоение «старинных» итальянских арий, а также любых зарубежных арий итальянских, немецких, французских композиторов разных эпох на языке оригинала.
3. Романсы русских композиторов.
4. Русские народные песни без сопровождения (исполняемые студентом а'capella).

4 семестр

Подготовка экзаменационной программы.

1. вокализ
2. зарубежная ария (на языке оригинала)
3. русский романс (или советская песня)
4. зарубежный романс на языке оригинала (возможно исполнение дуэта)
5. народная песня, исполняемая a'capella

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Форма занятий по курсу «Вокальная подготовка» - индивидуальная.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в вокальном искусстве дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список дирижеров.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Исполнению произведений с текстом должна предшествовать детальная проработка и изучение музыкального и поэтического текста, выявление вокально-технических и художественных сложностей данного произведения. Очень приветствуется обращение в работе к аудио и видео записям исполняемых произведений для формирования стереотипа внутреннего эталонного звучания, а также анализ различных исполнений данного произведения для составления собственной концепции. Рекомендуется регулярное посещение занятий для выработки и закрепления определенных навыков пения. Для наилучшего результата необходимо осознанное отношение студента к процессу голосообразования.

Данная дисциплина призвана быть тесно связанной с практической работой дирижера в хоровом коллективе, т.к. главный инструмент, с которым работает хормейстер - это певческий голос. Для того чтобы обеспечить в хоре профессиональный уровень вокальной работы, хормейстер должен уметь управлять собственным голосом и владеть базовыми вокально-теоретическими знаниями.

Для успешной реализации данной учебной программы необходимо установить творческий контакт между педагогом и студентом, начиная с первых занятий. Педагог должен стремиться к поиску индивидуального подхода к каждому студенту, учитывающему не только специфику его профессиональной подготовки, но и особенности его личностных качеств. Учебный репертуар должен ориентироваться на определённый тип голоса студента и решать задачи в тесной связи с выявленными проблемами фонации. Выбирая конкретные сочинения для студента, педагогу следует отталкиваться как от конкретных технических возможностей студента, так и от его артистических способностей, кроме того, способствуя развитию как первого, так и второго компонентов творческой личности певца. Необходимо ориентировать студента на работу с учебно-методической литературой, способствующей осознанному решению задач обучения в тесной связи с

положениями акустики и физиологии. Усложнение художественных и вокально-технических задач музыкального материала, предлагаемого студенту для исполнения, должно происходить постепенно: певцу необходимо чувствовать уверенность в собственных силах, а также ощущать прогресс в освоении вокальных умений и навыков на протяжении всего обучения. Во всех семестрах занятия по вокальной подготовке носят практический характер, проходят индивидуально с каждым студентом 1 час в неделю.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самым главным условием успешного изучения предмета «Вокальная подготовка» является наличие постоянной тщательной самостоятельной работы над репертуарными сочинениями. Она включает в себя:

- самостоятельный детальный разбор произведений;
- отдельная артикуляционная и смысловая проработка поэтического текста;
- готовность на основе уверенного знания музыкального и поэтического текстов работать над вокально-техническими и художественными сторонами сочинений;
- работу со словарем (если требуется перевод темпов, авторских указаний, перевод поэтического текста на иностранном языке (необходимо делать дословный перевод каждого иноязычного произведения, чтобы как можно точнее понять его смысл и донести до слушателя художественный образ));
- умение использовать ранее полученные знания;
- самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, связанной с теоретическими основами вокальной методики.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Оценка успеваемости выставляется на основании учета приобретенных знаний, умений, навыков.

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, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая.

Выступления студентов в 2-3 концертах кафедры засчитываются кафедрой как академический концерт.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Абт Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано.
2. Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса.

Дополнительная литература:

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса.
2. Балф М.У. Итальянская школа пения. Ежедневные упражнения для голоса.
3. Варламов А. Е. Полная школа пения.

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования
1	Кабинет кафедры вокального искусства и дирижирования	1 фортепиано, наглядные пособия,
2	Кабинет истории и теории музыки	1 фортепиано, телевизор, видеомэгафнофон, наглядные пособия
3	318 аудитория	2 фортепиано
4	319 аудитория	2 рояля
5	Камерный зал	2 рояля
6	Большой зал	2 рояля

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической), специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оркестровых произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование академическим хором».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: преподаватель

Дзуганова З.А.

Эксперт: доцент

Гуртуева Л.Э.