«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора Института искусств

_____ / Абакумова Е.В.

«30» июня 2020 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Б1.В.02 Вокальная подготовка

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) **направленность (профили)** «Музыка» и «Дополнительное образование в области музыкального искусства по видам»

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Майкоп, 2020

Институт искусств

Кафедра музыкального и хореографического искусства

Составитель (разработчик) программы:

кандидат пед. наук, доцент П.А. Сергеева

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального и хореографического искусства от «30» июня 2020 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой*:*
доктор искусствоведения, профессор С.И. Хватова _____

Согласовано:

Председатель УМК факультета: к.п.н.,
доцент кафедры теории, истории музыки
и методики музыкального воспитания, доцент Митус И.В. _____

Содержание

	Пояснительная записка	стр.
1.	Цели и задачи дисциплины (модуля)	4
2.	Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы	7
3.	Содержание дисциплины (модуля)	8
4.	Самостоятельная работа обучающихся	9
5.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)	13
6.	Образовательные технологии	15
7.	Методические рекомендации по дисциплине (модулю)	16
8.	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	22
9.	Лист регистрации изменений	23

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность «Музыка» и «Дополнительное образование в области музыкального искусства (по видам)».

Дисциплина (модуль) «Вокальная подготовка» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 1 блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе освоения предметов музыкально-исторического и теоретического циклов и прохождения производственной практики.

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е./ 324 ч.;

контактная работа:

занятия семинарского типа – 144 ч.,

ИКР – 1,05.

СР – 143,25 ч.,

контроль – 35,7 ч.

Ключевые слова: вокальная подготовка, сольное пение, постановка голоса, вокальная техника, звуковедение, художественные образы, исполнительская интерпретация.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля).

Цель дисциплины *(модуля):* воспитание широко образованных педагогов-музыкантов, владеющих основными вокальными навыками, способных решить учебные задачи в области общего и дополнительного образования в сфере искусства и культурно-просветительской деятельности.

Задачи дисциплины *(модуля)*:

- изучить содержание и организационные модели деятельности обучающихся в предметной области «искусство», способы диагностики результативности в системе общего и дополнительного образования;
- уметь анализировать музыкальные произведения разных форм и жанров;
- изучить наиболее целесообразные приемы работы над вокальными произведениями;
- владеть техникой исполнения вокальных произведений.

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы достижения компетенций** (код и наименование)	**Результаты обучения**
ПК-8 Готовность использовать системные теоретические знания и исполнительское	ПК-8.1. Демонстрирует знание содержания и организационные модели деятельности обучающихся в предметной области	*Знает:* содержание и организационные модели деятельности обучающихся в предметной области «искусство».

мастерство для постановки и решения учебных задач в области общего и дополнительного образования в сфере искусства и культурно-просветительской деятельности.	«искусство», способов диагностики результативности в системе общего и дополнительного образования.	*Умеет:* сформировать вокруг себя художественно-культурную среду и использовать ее возможности для достижения высоких результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. *Владеет:* способами диагностики результативности в системе общего и дополнительного образования
	ПК-8.2. Разрабатывает образовательные программы предметной области «искусство» для достижения планируемых результатов, отбирает диагностический инструментарий для динамики процесса эстетического и художественного воспитания.	*Знает:* знает о влиянии художественно-культурной среды на развитие личности и его становлении, как в жизни, так и в профессии. *Умеет:* использовать приемы и методы для достижения планируемых результатов. *Владеет:* владеет диагностическим инструментарием для определения динамики процесса эстетического и художественного воспитания.
	ПК-8.3. Обладает исполнительским мастерством для реализации образовательных программ в предметной области «искусство» для достижения планируемых результатов и оценку их результативности в системе общего и дополнительного образования.	*Знает:* знает стилевые особенности, логику взаимодействия голосов, наиболее целесообразные приемы работы над отдельными элементами вокальных произведений. Знаком с разной интерпретацией музыкальных произведений *Умеет:* создавать музыкальные образы с помощью различных средств музыкальной выразительности.

		Умеет анализировать музыкальные произведения разных форм и жанров. *Владеет:* владеет техникой исполнения разнохарактерных произведений. Владеет аналитическими способностями.
ПК-9 Готовность использовать системные теоретические знания и исполнительское мастерство в организации различных видов внеурочной деятельности для достижения обучающимися личностных и межпредметных результатов.	ПК-9.1. Демонстрирует знание содержания и организационные модели деятельности обучающихся во внеурочной деятельности и сфере дополнительного образования предметной области «искусство», способов диагностики результативности.	*Умеет:* организовать деятельность обучающихся во внеурочной деятельности и сфере дополнительного образования предметной области «искусство» *Владеет:* системными теоретическими знаниями и исполнительским мастерством в организации различных видов внеурочной деятельности для достижения обучающимися личностных и межпредметных результатов.
	ПК-9.2. Разрабатывает образовательные программы предметной области «искусство» во внеурочной деятельности и сфере дополнительного образования, отбирает диагностический инструментарий для динамики процесса эстетического и художественного воспитания.	*Знает:* образовательные программы предметной области «искусство». *Умеет:* разрабатывать образовательные программы предметной области «искусство» во внеурочной деятельности и сфере дополнительного образования. *Владеет:* диагностическим инструментарием для определения динамики процесса эстетического и художественного воспитания.
	ПК-9.3. Обладает исполнительским	*Знает:*

	мастерством для реализации образовательных программ во внеурочной деятельности и сфере дополнительного образования предметной области «искусство» для достижения планируемых результатов и оценку их результативности.	стилевые особенности исполняемых музыкальных произведений, наиболее целесообразные приемы работы над отдельными элементами, характером звука в произведениях различных форм и жанров. *Умеет:* создавать музыкальные образы с помощью различных средств музыкальной выразительности. Умеет анализировать музыкальные произведения разных форм и жанров и исполнять их на высоком исполнительском уровне. *Владеет:* основными навыками, характеризующими исполнительское мастерство, владеет умениями актерского воплощение образа и т.д.

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы.

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 9 з.е. / 324 ч.

Форма обучения - очная

Виды учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Общая трудоемкость дисциплины	324	36	36	36	36	36	36	36	72
Контактная работа:	145,05	18	34,25	18	18,25	18	16,25	12	8,3
занятия лекционного типа									
занятия семинарского типа (лабораторная работа)	144	18	34	18	18	18	16	12	8
контроль самостоятельной работы									
аудиторная работа									
икр	1,05		0,25		0,25		0,25		0,3
контроль	35,7								35,7
Самостоятельная работа (СР)	143,25		17,75	18	17,75	18	19,75	24	28

Курсовая работа (проект)									
Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен, диф. зачет)			З(о)		З(о)		З(о)		экз

3. Содержание дисциплины (модуля).

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения - *очная*

Семестр 1 - 8

Наименование разделов и тем курса		Количество часов			
	Всего часов	ЛР	Л	СР и иная работа	ПР
1 курс.1 семестр. 1.Введение в предмет, базовые навыки и знания.	**72**	**18**		**18**	
1.1.Введение	24	6		5	
1.2.Артикуляция, дикция, устранение зажимов и дефектов речи	24	6		5	
1.3.Типы голосов	24	6		5	
2 семестр	**72**	**34**		**2**	
1.4.Принципы певческого дыхания	24	12		1	
1.5.Методы и типы звукоизвлечения, атака звука.	24	11		1	
1.6.Разработка репертуарного плана	24	11		0,5	
2 курс.3 семестр. 2. Развитие базовых навыков, закрепление эстрадного звучания	**36**	**18**		**18**	
2.1.Развитие диапазона	12	6		5	
2.2.Вокальная интонация	12	6		5	
2.3.Регистры	12	6		5	
4 семестр	**36**	**18**		**18**	
2.4.Академический, народный и эстрадный микст	12	6		5	
2.5.Певческое вибрато	12	6		5	
2.6.Критерии исполнительского мастерства	12	6		5	
3 курс.5 семестр. **3.**Формирование собственной манеры	**36**	**18**		**18**	

исполнения**.**					
3.1.Вокальная техника	12	6		5	
3.2. Особые приемы в вокальном исполнительстве	12	6		5	
3.3.Ритмическая основа музыкальной композиции	12	6		5	
6 семестр	**36**	**16**		**20**	
3.4.Виды резонанса	12	4		4	
3.5.Распевочные циклы упражнений	12	4		4	
3.6.Певческая опора	12	4		4	
3.7.Методы управления динамикой голоса		4		4	
4 курс. 7 семестр. 4.Формирование навыков профессионального исполнителя в многообразии вокальных жанров	**36**	**12**		**24**	
4.1.Жанровая индивидуальность исполнителя	6	2		4	
4.2.Сценическая вокальная культура	6	2		4	
4.3.Работа в основных вокальных жанрах	6	3		4	
4.4.Работа в различных стилевых направлениях	12	3		4	
4.5.Художественное слово, актерская составляющая в вокальной композиции	6	2		3	
8 семестр	**52**	**8**		**64**	
4.6.Подготовка выпускной программы	4	3		16	
4.7.Репертиционный процесс: планирование драматургии, выстраивание интерпретологического плана, отработка певческих и актерских приемов.	12	3		15,3	
4.8.Итоговое выступление (проработка)	4	2		15	
Контроль				35,7	
Зачет (2,4,6 семестр)				0,75	

Экзамен (8 семестр)				0,3	
Всего	324	144		180	

4. Самостоятельная работа обучающихся.

Функционирование самостоятельной работы студента должно основываться на следующих пунктах:

- помочь студенту осознать свое положение в вузе и активизировать потребность в активной самостоятельной работе в получении знаний и приобретении разнообразных умений учебной деятельности, т. е создать мотивацию учения;
- в процессе обучения стимулировать овладение студентами различными видами учебной деятельности, умениями организации своего труда;
- создать условия для развития личности каждого студента (его атрибутивных функций - произвольности, креативности, рефлексивности, ответственности);
- с помощью личностно-ориентированной самостоятельной работы стимулировать интерес к учебным дисциплинам, процессу обучения в целом;
- обозначить для обучаемого весь объем его самостоятельной работы по учебной дисциплине и указать сроки исполнения отдельных ее видов;
- дать возможность каждому реализовать свои способности через вариативность содержания учебной дисциплины и комплект разнообразных заданий для самостоятельной работы, внедрение в учебный процесс развивающих образовательных технологий;
- самостоятельная работа студента должна обеспечиваться информационными ресурсами, т. е. учебными пособиями, методической, нотной и др. литературой;
- дать возможность публичного выступления и обсуждения практических результатов, полученных студентом самостоятельно (академические концерты, выступления в школе и т. п.);
- в целях фиксации текущей успеваемости студентов и результатов их самостоятельной работы ввести рейтинговую систему оценки успеваемости каждого студента;
- разработать график проведения контрольных мероприятий и определить формы контроля;
- совершенствовать методику проведения практик и научно-исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы готовят студентов к самостоятельному выполнению профессиональных задач.

Самостоятельная работа является необходимым условием успешности обучения, т. к. от эффективности процесса самоподготовки в значительной мере зависит качество приобретаемых знаний, умений и навыков, их устойчивое закрепление. Большой объем информации трудно переработать только за счет аудиторных занятий, продолжительность которых ограничена. Необходима активная самостоятельная познавательная деятельность, направленная на расширение музыкально-эстетического кругозора через собственный опыт ознакомления с возможно большим и разнообразным количеством музыкальной литературы. Самостоятельное пополнение музыкально-слухового «фонда» осуществляется как путем прослушивания аудиозаписей произведений, так и постоянного пения, когда сведения

историко-теоретического характера подкрепляются конкретным исполнительским воплощением.

Следует подчеркнуть, что результативность самоподготовки существенно зависит от рационально организованного режима работы, требующего регулярности и систематичности, сознательности и творческого подхода к освоению материала.

Основными формами самостоятельной работы по дисциплине вокальная подготовка являются: проработка текущего программного репертуара; ознакомление с новыми сочинениями; развитие памяти; прослушивание аудиозаписей и их анализ. Владение этими навыками имеет не только большое практическое значение, но и способствует музыкальному развитию будущего специалиста.

Виды самостоятельной работы:

- выполнение домашних заданий;
- подготовка к текущим контрольным мероприятиям.

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Вид самостоятельной работы	Разделы или темы рабочей программы	Форма отчетности
1	Тренировочные упражнения механизма дыхания (грудо-брюшного): а) бесшумный вдох; б) равномерный плавный выдох; в) регулирование подсвязочным давлением выдыхаемого воздуха.	1.Введение в предмет, базовые навыки и знания. 1.4.Принципы певческого дыхания	Показ приобретённых навыков на занятии
2	Тренировочные упражнения, полученные в классе сольного пения на: а) раскрепощение надставной трубы (губы, язык, челюсть, щеки); б) свободное положение гортани; в) формирование высокой позиции.	1.2.Артикуляция, дикция, устранение зажимов и дефектов речи	Показ приобретённых навыков на занятии
3	Тренировочные упражнения, обусловленные взаимодействием: а) певческого дыхания и свободной гортани; б) певческое дыхание, атака звука (мягкая); в) певческое дыхание и формирование певческих гласных, согласных в примарной зоне (средний регистр).	1.5.Методы и типы звукоизвлечения, атака звука.	Показ приобретённых навыков на занятии
4	Пение простейшего вокализа, мелодии, с текстом учитывая вышеизложенные задачи.	1.6.Разработка репертуарного плана	Исполнение программы на контрольном уроке
5	Тренировочные упражнения по совершенствованию методических установок приобретенных в классе сольного пения:	2. Развитие базовых навыков 2.1.Развитие	Показ приобретённых навыков

	а) правильная корпусная установка; б) свобода мышц лица, шеи, челюсти, положение гортани (во время фонации); в) обладать элементами правильного певческого звукообразования, обусловленным взаимодействием певческого дыхания, атаки звука, функции резонаторов, навыками округленного звука (средний регистр); г) правильное формирование гласных, согласных, прорабатывать чтение текста произведения сначала без пения. Согласные, стоящие в конце слова замыкающие звуковую линию произносить присоединяя к следующему слогу (обеспечивать непрерывность звучания); д) осмысленное и выразительное техническое исполнение вокальных произведений (один вокализ, народная, классика, школьный репертуар под собственный аккомпанемент).	диапазона 2.2.Вокальная интонация 2.3.Регистры	на занятии
6	Учитывать при исполнении образно-эмоциональную отзывчивость и тембр (индивидуально).	2.4.Академический, народный и эстрадный микст	Показ приобретённых навыков на занятии
7	Самостоятельный анализ вокально-художественного произведения по разделам: а) историко-стилистический; б) музыкально-теоретический; в) вокально-технический; г) исполнительский (совершенствовать в гармоническом единстве вокально-технические и образно-эмоциональные интонации, находить тембровые краски).	2.6.Критерии исполнительского мастерства	Устный анализ произведения
8	Самостоятельно выявлять связь литературного текста с мелодическим построением, выявить сюжет, идею, определиться в стиле исполнения произведения.	3.2. Особые приемы в вокальном исполнительстве	Устный исполнительский анализ произведения
9	Умение найти верный механизм дыхания и звукообразования в динамических градациях: а) mf – f б) mp – p	3.1.Вокальная техника	Показ приобретённых навыков на занятии
10	Вышеизложенное продемонстрировать на простом вокально-художественном произведении (школьный репертуар).	3.3.Ритмическая основа музыкальной композиции	Исполнение программы на контрольном уроке

11	Этапы самостоятельного закрепления основополагающих вокально-технических навыков (мышечная память): а) контролировать интонацию; б) пение по полутонам «вверх» и «вниз» в пределах кварты; в) выравнивать звучание гласных, четко произносить согласные; г) петь легато в «ровной силе» выдержанным звуком; д) умение петь в «верхней позиции».	3.4.Виды резонанса 3.5.Распевочные циклы упражнений	Показ приобретённых навыков на занятии
12	Приобретать навыки интерпретации художественных образов разнохарактерного певческого репертуара (понимание, запоминание, внимание, восприятие).	4.Формирование навыков профессионального исполнителя в многообразии вокальных жанров	Показ приобретённых навыков на занятии
13	Приобретать навыки эмоционально-образной отзывчивости (художественное воображение, мышление, креативность).	4.1.Жанровая индивидуальность исполнителя	Показ приобретённых навыков на занятии
14	Приобретать, совершенствовать координацию пения и игры на инструменте (школьный репертуар).	4.2.Сценическая вокальная культура	Показ приобретённых навыков на занятии
15	Систематическое и последовательное развитие правильного певческого голосообразования, округленного звучания голоса, атаки звука и функции резонаторов, дикции.	4.3.Работа в основных вокальных жанрах 4.4.Работа в различных стилевых направлениях 4.5.Художественное слово, актерская составляющая в вокальной композиции	Показ приобретённых навыков на занятии
16	Согласованность работы певческого дыхания с естественной работой гортани обеспечивающая осмысленное и выразительное исполнение: один вокализ, русская классика, народная песня, школьная песня под собственный аккомпанемент.	4.7.Репертиционный процесс: планирование драматургии, выстраивание интерпретологического плана, отработка певческих и актерских приемов	Итоговое выступление

4.1. Типы семестровых заданий:

1. Подготовка к академическому зачету.
2. Подготовка к контрольному уроку.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Таблица 5.1. Основная литература

№ п/п	Наименование, библиографическое описание	Наличие грифа
1.	Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 675 с. - ISBN 978-5-4460-9486-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234	+
2.	ЭБС Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога [Электронный ресурс] : учебное пособие. М.: Современная музыка, 2011. 156 с. - 979-0-706353-96-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993	+
3	Белоусенко, М. И. Основы вокально-исполнительского мастерства: учебно-методическое пособие / М. И. Белоусенко. - Белгород: БГИИК, 2020. - 63 с.- Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/153861	
4	Скороходова, Н.В. Основы вокальной методики : учебно-методическое пособие / Скороходова Н.В. – Нижний Тагил, 2017. –142 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30586776. – Текст : электронный	
5	Иванова, А. З. В классе сольного пения: руководство по постановке голоса : учебно-методическое пособие / А. З. Иванова. - Чебоксары : ЧГИКИ, 2018. - 56 с.-Текст: электронный/ / Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/138793.	
6	Белоусенко, М. И. Основы вокально-исполнительского мастерства : учебно-методическое пособие / М. И. Белоусенко. - Белгород : БГИИК, 2020. - 63 с.- Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/153861	

Таблица 5.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование, библиографическое описание
1.	Плужников К. М. Механика пения: принципы постановки голоса. М.: Лань, Планета музыки, 2013. 96 с. + DVD.
2.	Глинка М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения. М.: Лань,

	Планета музыки, 2012. 72 с.
3.	Ваккая Николо Практический метод итальянского камерного пения. М.: Лань, Планета музыки, 2013. 48 с.
4.	Емельянов В. В. Развитие голоса: координация и тренинг. М.: Лань, Планета музыки, 2010. 192 с.
5.	Сергеева П. А. Народная песня как способ формирования у школьников эмоционально-ценностного отношения к миру: учебно-методическое пособие. Майкоп: изд-во АГУ, 2005. 116 с.
6.	Плужников В. В. Вокальное искусство. М.: Лань, Планета музыки, 2013. 212 с.
7	Кузьмина, В.Ю. Первоначальный этап формирования певческого голоса / Кузьмина В.Ю., Филянина Л.А., Пугачева Н.В., Кирдянова Н.Г. – Ульяновск, 2019. – 71 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41601341. – Текст : электронный.
8	Аспекты вокального искусства : учебно-методическое пособие / составитель М. И. Белоусенко. - Белгород : БГИИК, 2020. - 73 с.- Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/153860

Таблица 5.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п	Название (адрес) ресурса
1.	http://notes.tarakanov.net/ Учебные пособия. Партитуры. Клавиры. Фрагменты опер, кантат, ораторий и балетов. Произведения для хора. Русская духовная музыка. Репертуар вокалиста. Негритянский спиричуэлс. Народные песни. Старинные русские и цыганские романсы и дуэты. Неаполитанские песни. Музыка для детей. Песни и фрагменты мюзиклов. Произведения для фортепиано и др. инструментов.
2.	http://www.classic-music.ru / Классическая музыка (коллекция записей классической музыки).
3.	http://nlib.org.ua/Нотная библиотека классической музыки

Таблица 5.4. Периодические издания

№ п/п	Наименование
1.	Журнал «Музыка в школе»
2.	Журнал «Искусство в школе»
3.	Журнал «Музыкальная академия»

5.5. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- eLIBRARY.RU www.elibrary.ru;
- Wiley www.wiley.com;
- www.onlinelibrary.wiley.com – Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг; Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru

6. Образовательные технологии

Таблица 6. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение в предмет, базовые навыки и знания.	Совместная работа педагога и студента	Развернутая беседа с обсуждением прослушивание музыкального материала
2.	Развитие базовых навыков, закрепление эстрадного звучания	Самостоятельная работа Совместная работа педагога и студента	Педагогика сотрудничества
3.	Формирование собственной манеры исполнения.	Самостоятельная работа Совместная работа педагога и студента	Технология проблемного обучения Педагогика сотрудничества
4.	Формирование навыков профессионального исполнителя в многообразии вокальных жанров	Самостоятельная работа Совместная работа педагога и студента	Педагогика сотрудничества

7. Методические рекомендации по дисциплине (модулю).

Методические рекомендации преподавателю

Целью и результатом занятий в классе сольного пения должно стать технически свободное пение, способность стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произведения, воспитание правильного представления о вокальном звуке, умение анализировать свое пение и пение других исполнителей.

Развитие приобретенной вокальной техники предполагает координацию всех участков голосового аппарата, выработку правильного певческого дыхания, достижения свободного положения гортани, умение пользоваться головным и грудным резонаторами. Правильная работа голосового аппарата обеспечивает овладение кантиленой, высокой позицией звука, точности интонаций, хорошей дикцией и фразировкой. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и образного мышления в процессе изучения музыкального произведений разных стилей. Эти знания приобретаются в процессе занятий над постановкой голоса одновременно с практической работой, и подразумевает обязательный показ и объяснения преподавателем всех необходимых приемов голосообразования и голосоведения.

При составлении индивидуальных планов следует отталкиваться от начальной подготовки студента. Принимать во внимание его вокально-технические и исполнительские возможности (умение пользоваться резонаторами, дыханием, знание строения голосового аппарата, гигиены и режима певца, понимание как ведет себя гортань во время разговора, пения, молчания и т.п.).

В процессе обучения необходимо использовать технические средства обучения: аудио- и видеотехнику для прослушивания и просмотра опер, концертов, сольных сборников лучших мировых образцов голосов с фортепиано, оркестром. А также пользоваться диктофоном для записи урока, чтобы со стороны услышать все недостатки своего исполнения, анализировать их и исправлять по замечаниям преподавателя.

Знания и практические навыки академического вокала в неразрывной связи с другими дисциплинами (хоровым классом, хоровым ансамблем).

На первых уроках вокала важно понять возможности ученика, оценить его вокальные данные и прежде чем начать занятия четко представить задачи для формирования собственно голоса, помочь ощутить свои вокальные способности. Певческий голос – инструмент, формирование и развитие которого находится в зависимости от индивидуальных способностей человека. Поэтому задачи первого этапа занятий сводится к адаптации студента к звукам собственного голоса и умению обращаться с ним. Задания на этих уроках должны быть не сложными, быстро запоминающимися и легко повторяющимися. Когда задания выполняются точно, в нервной системе создаются наилучшие условия для образования рефлексов. Нагрузка не должна быть чрезмерной.

Начать работу над голосом необходимо с центрального участка диапазона, отталкиваясь от наиболее удачно звучащих нот. Существенным моментом является верно, выбранная сила звука, с которой надо начать работу. Лучше mf или mp в зависимости от голосовых возможностей ученика.

С первых же уроков по постановке голоса у учащихся необходимо развивать чувство самоконтроля, умение слышать и анализировать свои недостатки в звукообразовании с целью преодоления, а также активизировать стремление к чистой интонации, к точности ритма и осмысленности в пении.

Внимание преподавателя должно быть направлено на правильную корпусную установку учащегося, свободное положение гортани, естественную артикуляцию, использование резонаторной функции голосового аппарата и особенно на певческое дыхание (костоабдоминальное) с глубоким, бесшумным, не перегруженным вдохом и экономным постепенным расходованием воздуха при фонации.

Необходимо помнить, что певческое дыхание является не только одной из основ правильного звукообразования и условием развития вокальной техники, но также важным средством художественной выразительности. Развитое, эластичное певческое дыхание помогает певцу свободно владеть музыкальной фразой, цезурами, динамикой звука и другими элементами выразительности в пении.

Как правило, при пении рекомендуется мягкая атака звука, точная, «без подъездов». Не допускается форсированная подача звука. С самого начала обучения следует вести систематическую работу по формированию правильного певческого звучания средней части диапазона голоса. Особое внимание необходимо уделять правильной певческой артикуляции, ясной и четкой дикции, добиваясь чистоты интонации в звучании голоса.

Самостоятельная работа студента заключается в разучивании музыкального и поэтического текста, анализа вокального произведения. Для достижения наилучшего эффекта следует учить не только свою мелодическую линию, но и исполнять ее с аккомпанементом, для максимально

точного слышания гармонии произведения. По возможности можно прослушать программу в исполнении известных исполнителей.

Отработка упражнений является обязательным для студентов, имеющих недостатки в работе голосового аппарата. Существуют специальные упражнения для преодоления определенных недостатков тембра голоса.

Студентам заочного отделения рекомендуется уделять особое внимание дыханию и положению гортани в пении. Гортань и дыхание в результате своей работы образуют звук певческого голоса, звук определенной высоты, силы и, частично, тембра. Здесь родятся основные отличительные качества певческого голоса, его вибрато, его металлический, звонкий оттенок – высокая певческая форманта.

Как вибрато, так и высокая певческая форманта, являющаяся наиболее существенной характеристикой звука певческого голоса, формируются в самой гортани в результате специально найденной координации в ее работе. Низкое положение гортани или оставление положение гортани в состоянии покоя обеспечивает свободное прохождение воздуха через голосовую щель, а также дает ощущение свободы мышц шеи, гортани, челюсти. Правильной атакой звука считается мягкая атака. Это, когда дыхание и включение в работу голосовых связок может происходить одномоментно, и строго скоординировано, тогда получается так называемая мягкая атака.

Существуют общеизвестные правила организации певческого вдоха и выдоха. Для правильного вдоха используются разные типы дыхания (исключение составляет ключичное дыхание). Главное здесь, удобство. Например, если певцу нужно спеть длинную фразу диафрагматического типа дыхания может не хватить и нужно подключить также и грудное дыхание. Умеренно вдохнув, следует сделать краткую задержку дыхания, что позволит хорошо прочувствовать опору звука. На этой задержке вдыхательного состояния и надо атаковать звук, пользуясь тем видом атаки, который в данном конкретном случае наиболее целесообразен. Организация выдоха является очень важным моментом в голосоведении. Надо плавно подавать дыхание, не ослаблять его и не напирать, чтобы не разрушить найденной координации. Дыхание во фразе надо распределять так, чтобы звук все время был хорошо поддержан дыханием, и в конце фразы его было бы достаточно. После каждой спетой фразы хорошо сбрасывать остатки дыхания и только тогда начинать петь следующую фразу.

Опора – важнейшее ощущение в пении, благодаря которому певец спокойно распоряжается своим голосом. Под чувством опоры голоса следует понимать своеобразное ощущение, сопровождающее правильно опертое певческое голосообразование. Чувство опоры – субъективное ощущение и поэтому ощущается разными певцами по-разному. Одни считают, что это своеобразное ощущение как бы столба воздуха, поддерживаемого снизу мышцами живота и упирающегося в нёбный свод. Многие же понимают под чувством опоры лишь определенную степень напряжения выдыхательной мускулатуры, подающую нужное воздушное давление голосовым связкам. У каждого певца индивидуальные ощущения опоры. Все зависит от путей контроля за звукообразованием.

В вокальной педагогике широко применяются термины «грудной и головной резонаторы». Голос при хорошем резонировании ярок, звонок, металличен. При грудном – насыщен, «мясист». Под головным резонатором певцов иногда понимают все полости, находящиеся выше гортани, т.е. включают в это понятие не только нос, носоглотку и придаточные полости носа, но и ротоглоточный канал. Но это не совсем правильно, т.к. хороший певческий звук предполагает или полное перекрытие хода в нос мягким нёбом, или совершенно незначительное сообщение. Под головным резонатором следует понимать только полости, расположенные выше нёбного свода, в

лицевой части головы, в области «маски» (имеется в виду та часть лицевого скелета, которая прикрывается маскарадной маской). Головной резонатор – важнейший индикатор правильного певческого звучания голоса. Все пути через «мычание», «нычание», посредством гласного «и» и путем активизации смыкания связок – ведут к появлению головного резонирования.

В отношении грудного резонатора можно сказать, что грудное резонирование, т.е. ощущение ясно выраженных вибраций в области грудной клетки, сопровождает все звукообразование на протяжении полутора октав диапазона мужского голоса и в нижнем и центральном участках женского голоса. Резонатором в акустическом понимании этого слова здесь могут быть трахея и крупные бронхи. Резонаторные ощущения в грудной клетке явственно ощущаются певцом, если он приложит руку к любой ее части. Практически надо стремиться к такому звучанию, когда головной и грудной резонаторы отзвучивают одновременно.

Певец должен быть каждый день в вокальной форме. Для этого ему надо придерживаться определенных гигиенических правил. Надо беречь голосовой аппарат от утомления: много не разговаривать, не перепевать, не злоупотреблять высокими нотами и громким пением. Необходимо следить за состоянием слизистых оболочек верхних дыхательных путей, не допуская их воспаления. Никогда не следует петь не распевшись. Занятия следует распределять в течение всего дня, не допуская пения более часа подряд. Во время урока делать небольшие перерывы. В занятиях следует использовать все факторы, способствующие снижению утомляемости: проводить урок интересно, творчески, увлекать музыкой, поддерживать высокий тонус занятия.

В процессе приспособления голоса к исполнению какой-либо хоровой партии, песни, романса или арии молодой певец не в состоянии пользоваться экономными, правильными и целесообразными движениями органов голосообразования. Чтобы при этом преодолеть встречающиеся трудности и достигнуть звучности голоса, молодые певцы, не зная естественных возможностей своего голосового аппарата, часто насилуют и перегружают его. В результате они либо прямо срывают голос, либо, в лучшем случае, приобретают ряд вредных навыков, отрицательно отражающихся на качестве голосового материала. Сюда относятся тремолирование звука, напряженный, носовой или горловой его характер, гримасы лица при пении, напряженное состояние всего тела, набухание вен на шее, крикливость, плохая дикция и т.д.

Многие такого рода дефекты являются результатом неправильного пения и нерационального режима голоса в детском возрасте, в частности – у мальчиков во время мутации голоса, а также и в до- и послемутационном периоде. Будучи крайне восприимчивы и склонны к подражанию, дети часто перенимают у взрослых и старших товарищей их манеру пения, причем встречающиеся технические трудности преодолеваются ими в большинстве случаев путем вредных напряжений голосового аппарата или его отдельных частей. Дети обыкновенно стараются петь возможно более громко, значительно громче, чем это по силам их хрупкому голосовому аппарату.

В результате крикливого пения, исполнения непосильных вещей, а также «взрослой манеры» пения, дети вплетают в звучание своего голоса чуждые детской природе элементы. Таким образом, они приобретают ряд дурных вокальных навыков, портящих истинную природу голоса ребенка, его, так сказать, первичную основу.

Преподавателям пения в некоторых случаях удается путем голосовых упражнений достигнуть положительных результатов в смысле уменьшения тремолирования голоса и даже полного его исчезновения, то это, надо полагать, относится скорее к некоторым наиболее легким формам тремолирования. С другой стороны, этот факт нисколько не противоречит тому, чтобы считать тремолирование голоса за настоящую болезнь голосового аппарата. Из литературы и

наблюдений известно, что многие функциональные болезни голоса излечиваются благодаря правильной постановке голоса и рациональным упражнениям, так же как и то, что большое количество функциональных болезней голоса является результатом неправильного пения или нерационального метода обучения пению.

Присущую каждому голосу физиологическую вибрацию голоса изменить не удается, но уже сама работа в этом направлении, являясь насилием над голосом, очень вредно отражается на всем его звучании.

Выше уже было отмечено, что наиболее частой причиной заболевания голоса у детей является нерациональный голосовой режим детей: хрупкая детская гортань не в состоянии выдержать большую и неправильную нагрузку.

Участники хоровых самодеятельных коллективов, как и поющие дети, обычно не осматриваются ларингологом или фониатром со стороны состояния их голосового аппарата. Даже при поступлении в вокальные классы большинства специальных учебных заведений учащиеся далеко не во всех случаях подвергаются предварительному осмотру врача-специалиста (фониатра).

Среди профессиональных заболеваний голоса первенствующую роль, несомненно, играет фонастения (или нервные, функциональные болезни голоса). Под фонастенией принято обыкновенно обозначать болезни голоса, сопровождающиеся нарушением его функций без заметных, видимых глазу, объективных изменений в голосовом аппарате.

Причины, вызывающие такого рода болезни, очень разнообразны. На первом месте стоит неправильный голосовой режим: чрезмерное пользование голосом, перенапряжение голосового аппарата как следствие неправильной постановки голоса, злоупотребление крайним верхним и нижним диапазонами голоса, пение в несоответствующей голосу тесситуре, форсированное пение и т.д.

Дальнейшей причиной нервных расстройств голоса могут являться: нервные заболевания, нервные потрясения, истощение, малокровие, заболевания легких и верхнего отрезка дыхательных путей, ненормальности в области женской половой сферы, пение в менструальном периоде и т.п.

Функциональные расстройства голосового аппарата имеют особенное значение для певцов не только потому, что они количественно превалируют над иного рода болезнями голоса (например, заболеваниями воспалительного характера), но еще и потому, что они по самому своему существу являются крайне вредными для голоса и оказывают разрушающее действие на него.

В заключении нужно сказать, что певец сам является «музыкальным инструментом». Голос тогда звучит хорошо, когда человек здоров. Поэтому певец в жизни должен придерживаться определенного режима и выполнять правила общей гигиены. Прежде всего, следует беречь нервную систему. В зимне-весенний период необходимо следить за достаточной витаминизацией организма. В режим дня нужно обязательно включать физическую нагрузку: прогулки, неутомительный спорт. Зарядка и водные процедуры закаляют организм. Лучшая форма отдыха для певца – активный отдых на природе. Курение и алкоголизм – противопоказаны. Это яд для нервной системы, вызывающий, кроме того, местные реакции со стороны голосового аппарата.

Индивидуальные планы

Индивидуальный план является документом перспективного планирования учебного процесса, обеспечивающим последовательность и систематичность в развитии его профессиональных навыков, с учетом индивидуально-личностных особенностей.

Учащихся-вокалистов следует воспитывать на лучших образцах мирового вокально-исполнительского искусства различных исторических эпох, пробуждая у них чувство глубокого уважения к классическому наследию прошлого, настоящего и, прежде всего отечественному.

Основой репертуара являются в первую очередь многообразные, разнохарактерные и доступные начинающим певцам народные песни, а также классические произведения русских и зарубежных композиторов.

Выбор репертуара должен способствовать правильной постановке голоса обучающегося. В индивидуальном плане отражены те задачи по овладению вокально-техническими и исполнительскими навыками, которые поставлены преподавателем перед учеником в ближайший период обучения.

Индивидуальный план содержит краткую характеристику учащегося, определение качества его голоса на данном этапе обучения с указанием основных недостатков в звукообразовании и путей их устранения.

Методические указания студентам по дисциплине

Упражнения

Упражнения приобретают особую важность на начальном этапе развития и формирования голоса певца. Они необходимы для того, чтобы привести голос в профессиональное состояние, устранить имеющиеся недостатки. В то же время работа над упражнениями способствует овладению дыханием, резонаторами, достижению ровности звучания на всем диапазоне, подвижности голоса, а также нахождению его наилучшей тембральной окраски.

Вырабатывая с первых шагов правильный певческий тон на legato, рекомендуется следить за тем, чтобы учащийся пел свободно, естественно, без всякого напряжения: вначале на небольшом ограниченном диапазоне, ведя звук плавно, без portamento («подъездов»), постепенно удлиняя и разнообразя упражнения с учетом возрастающих возможностей обучаемого. Важно уделять внимание развитию техники, беглости, постепенно увеличивая трудность упражнений, совершенствуя технические возможности голоса. В ряду с вокально-техническими задачами, стоящими перед учащимися, - выразительное исполнение упражнений.

Вокальное упражнение преподаватель должен подбирать индивидуально для каждого голоса в соответствии с уровнем развития учащегося в процессе обучения с тем, чтобы они постоянно сопутствовали всей певческой деятельности вокалиста.

Вокализы

Вокализы входят в экзаменационные требования на протяжении двух лет обучения певца. На начальном этапе работа над вокализами должна предшествовать разучиванию произведения с текстом, а на старших курсах эта работа идет параллельно.

Вокализы в профессиональной подготовке певца играют очень важную роль: они являются наряду с упражнениями основной базой для формирования профессионального звучания голоса. С самого начала обучения певцов большое внимание нужно уделять простым по мелодии и ритму вокализам с небольшим диапазоном, в основном охватывающим средний регистр голоса. Исключение может быть допущено в том случае, если ученик достаточно подготовлен – владеет большим диапазоном, верхним и нижним регистрами, чистой интонацией.

Пение различных вокализов необходимо для выработки у певцов: основных певческих навыков, певческого дыхания; ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены), сглаживания регистров, владения переходными нотами; развития подвижности, гибкости голоса; постепенного расширения диапазона; достижения высокой позиции звучания, выравнивания

гласных и т.д. Вокализы являются не только материалом для отработки хорошей техники в пении, но и основой для выявления тембральных особенностей голоса, развития умения использовать динамику звучания. В дальнейшем это подводит певца к художественно-выразительному пению произведений с текстом.

Вокализы полезно петь как сольфеджируя, так и на различные гласные или сочетания гласных с согласными. Их можно транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных возможностей учащихся, чтобы не вызвать перенапряжения голоса, тем самым способствуя нахождению наиболее свободного и тембрально красивого звучания.

Изучение произведений с текстом

Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимися новые, более сложные задачи. С самого начала обучения надо стремиться к осмысленной и выразительной передаче содержания произведения. Для этого необходимо, чтобы вокально-техническая сторона исполнения была подчинена художественной. Одна только вокализация, какой бы хорошей она ни была, сама по себе современного слушателя удовлетворить не может. Даже совершенная техника не должна быть самоцелью, ее следует подчинять творческим задачам.

Раскрытие содержания произведения невозможно без хорошо развитого слуха, чувства ритма и фразировки, поэтому воспитанию этих элементов придается очень большое значение. Упражнения и вокализы, предшествующие работе над произведениями с текстом, являются необходимым материалом для воспитания этих качеств.

Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо уделять работе над текстом, четкой и ясной певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести до слушателей точное содержание, идею произведения.

В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед учащимся, должны быть ему доступны. По мере совершенствования навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует постепенно усложнять, но в соответствии с возможностями учащегося.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN… Microsoft Open License 61393641; Microsoft Office 2013 Russian Academic OPEN… Microsoft Open License 61393641

2. Специализированные аудитории, оснащенные фортепиано.
3. Видеоплейер (ауд. № 22)
4. ЖК телевизор (ауд. № 22)
5. Интерактивная доска (ауд. 25)
6. Методический кабинет с комплектом альбомов, фотоматериалов и пр. (ауд. № 15).
7. Обучающие компьютерные программы: «Интерактивное развитие музыкального слуха» и др.
8. Специализированные аудитории (№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 24), оснащенные музыкальными инструментами (электропианино, пианино: «Кубань», «Ronisch», «Заря»; рояли: «Ibach», «Красный октябрь», «Москва»), баяны: «Юпитер», «Рубин»; аккордеоны: «Weltmester», «Ленинград» для самоподготовки.

9. Камерный музыкальный зал для аттестационных мероприятий и сценических выступлений (ауд. № 25).

Внешние носители информации (CD- и DVD-диски), проигрыватели виниловых дисков, Audio-CD проигрыватели.

9.Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменения	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения
	заменен ных	новых	аннулиров анных					
				Приведение в соответствие ФГОС		П.А. Сергеева	16.03.21	16.03.21