

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Вокальная подготовка**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»**

**Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Ананьина И.О., доцент кафедры хорового дирижирования РАМ им. Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Вокальная подготовка» - оснащение дирижеров хора практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с голосом.

Задачи дисциплины:

- расширение кругозора обучающихся пению в областях физиологии и закономерностей развития вокально-музыкальных данных;
- овладение основами вокальной техники (певческое дыхание, высокая певческая позиция, чистота интонации, резонаторные ощущения, дикция и артикуляция, владение разными видами атак, тембровая окраска голоса, сглаживание переходов между регистрами, владение полным диапазоном, владение всеми основными приемами голосоведения) и ее совершенствование;
- освещение вопросов теории вокального искусства;
- обучение основным принципам и методам работы с голосовым аппаратом;
- знакомство с обширным вокальным репертуаром, представляющим произведения различных эпох;
- воспитание навыков самостоятельной работы над произведением
- развитие исполнительской и актерской индивидуальности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компетенций, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

<p>ПКО-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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
<p>ПК-2 Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; – хоровой или оркестровой репертуар различных стилей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в

	репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений;
	<i>Владеть:</i> – вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; – методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первых двух лет обучения (первый – четвёртый семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	2	4
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		66		
Аудиторные занятия (заочная форма обучения)		8	–	4

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

I курс

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

- основные приёмы голосоведения;
- 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. 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 a'capella).

4 семестр

1. Вокализы

2. Романсы зарубежных композиторов на языке оригинала.

3. Советские песни

4. Ансамблевая форма – дуэты русских и зарубежных композиторов.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в четвертом семестре студенты сдают зачет по вокальной подготовке. Как форма промежуточного контроля в конце второго семестра проводится зачет по части программы индивидуального плана студента.

Примерный уровень требований

1 курс II семестр

Исполнение 3х произведений (все произведения исполняются наизусть):

- вокализ
- зарубежная ария или зарубежный романс (на языке оригинала)
- русский романс или народная песня

2 курс IV семестр

Исполнение 5 произведений (все произведения исполняются наизусть):

- вокализ
- зарубежная ария (на языке оригинала)
- русский романс (или советская песня)
- зарубежный романс на языке оригинала (возможно исполнение дуэта)
- народная песня, исполняемая a'capella

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Абт Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано. - СПб.: Издательство «Лань» «Планета музыки», 2015
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/65962/#4>
2. Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/53674/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2017
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/90025/#2>
2. Балф М.У. Итальянская школа пения. Ежедневные упражнения для голоса. The Italian School of Singing. Daily Exercises for Voice. - СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/102381/#4>
3. Варламов А. Е. Полная школа пения. – 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2012
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/3180/#2>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Реализация дисциплины «Вокальная подготовка» обеспечивается всем необходимым оборудованием: роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом. Каждый студент может использовать информационные ресурсы библиотечного фонда. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

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.

2. Организация 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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

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.