

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.09 «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»

Направление подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль подготовки «Академическое пение»

Квалификация выпускника - магистр

Форма обучения - очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра вокального искусства

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 818, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный №48166).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры вокального искусства от «17» февраля 2023 г. Протокол № 6.

И.о. заведующего кафедрой вокального искусства, профессор – Солодилова З.Д.
Разработчик – профессор кафедры вокального искусства Подкопаев М.И.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Сольное пение» – воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической и исполнительской культурой.

Задачами дисциплины являются:

- совершенствование навыков технологии академического пения в соответствии с эстетическими, тембральными, музыкально-стилевыми критериями эталона оперно-концертного певческого тона,
- формирование и совершенствование профессиональных качеств голоса, обеспечивающих его международный эталон звучания, овладение обучающимися всеми видами техники исполнительства;
- совершенствование вокальной академической исполнительской культуры, художественного вкуса, артистизма, свободы самовыражения;
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,
- воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков результативной самостоятельной работы над произведением;
- расширение классического сольного репертуара, формирование способностей к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сольное пение» входит в состав Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана магистратуры по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, профиль подготовки «Академическое пение».

В ходе изучения дисциплины магистры углубляют и закрепляют знания, совершенствуют умения и навыки, сформированные в результате изучения предшествующих дисциплин программы бакалавриата по соответствующему направлению подготовки: «Сольное пение», «Техническое развитие голоса», «Камерное пение», «Оперный класс», «Изучение оперно-ораториального репертуара», «Методика обучения вокалу», «История вокального искусства» «Иностранный язык», «Иностранный язык узкопрофильной ориентации».

В рамках освоения магистерской программы дисциплина непосредственно связана с дисциплинами «Камерное пение», «Изучение оперных партий», «Оперный класс», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык (французский / немецкий)», а также практиками – Учебная (исполнительская), практика, производственная (педагогическая), производственная (преддипломная).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ОПК-1.1 Анализирует и оценивает произведение музыкального искусства, опираясь на музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания. ОПК-1.2 Выстраивает процесс исполнительской интерпретации на основе постижения культурно-исторического контекста создания музыкального произведения в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знать: - основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста. Уметь: - осознавать исполняемое произведение в контексте культуры конкретного исторического периода создания и воспроизведения музыкального произведения; - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте. Владеть: - художественно-выразительными средствами в соответствии с культурно-эстетическими традициями и стилями академического пения; - широким кругозором, включающим знание камерно-вокальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века.</p>
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>ОПК-2.1 Распознает знаки разных видов нотации. ОПК-2.2 Воспроизводит музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации. ОПК-2.3 Интерпретирует текст музыкального сочинения, записанного разными видами нотации с художественно-образной точки зрения.</p>	<p>Знать: - особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения. Уметь: - 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 - воспроизводить правильно нотный и словесный текст - соотносить нотный текст с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора. Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения</p>

		<p>- навыками прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста, записанного разными видами нотации.</p>
<p>ПК-1 Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкальноисполнительскую деятельность в качестве оперного певца</p>	<p>ПК-1.1 Демонстрирует в процессе музыкально-исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения академическим сольным пением на должном профессиональном уровне; ставит и творчески решает исполнительские и постановочные задачи. ПК-1.2 Подготавливает и концертные номера (программы) из произведений разных стилей и жанров как под руководством режиссера, так и самостоятельно (в ансамбле с концертмейстером) и исполняет их сольно и/или в составе ансамбля. ПК-1.3 Поддерживает свой певческий голос, внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь вокальным и актерским тренингом. ПК-1.4 Оперировать профессиональной терминологией в сфере исполнительской деятельности.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности физиологии певческого процесса; - особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; - основы академической вокальной техники, технические и выразительные возможности голоса; - принципы профессиональной гигиены певца. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать основные приемы звуковедения; - исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; - самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений; - использовать психологические механизмы (память, слуховой самоконтроль, эмоции, воля, внимание, воображение) в условиях профессиональной исполнительской деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различными приемами вокальной техники; - спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня) - вокальной культурой в области академического пения - вокальной гигиеной и певческим режимом профессиональной терминологией.
<p>ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>ПК-2.1 Демонстрирует знание основного вокального репертуара. ПК-2.2 Реализует репертуарные программы, подходящие для широкого диапазона различных исполнительских контекстов, основываясь на знании музыкальных стилей и критическом понимании связанных с ними исполнительских</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; - традиции и особенности классических национальных и современных вокальных школ; - разнообразный по стилю профессиональный репертуар; - музыкально-языковые и исполнительские особенности

	<p>традиций.</p> <p>ПК-2.3 Анализирует художественные и технические особенности музыкальных произведений; проводит сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций, особенностей стилей и национальных школ.</p> <p>ПК-2.4 Использует знание музыкально-исполнительских стилей и традиций в процессе творческой интерпретации музыкального произведения.</p> <p>ПК-2.5 Проявляет артистическую индивидуальность, воспроизводит эмоционально-образное содержание музыкального произведения, создает его индивидуальную художественную интерпретацию в условиях сценического представления, концерта.</p>	<p>классических и современных произведений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения - анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками для жанрово-стилевой и образно-эмоциональной атрибуции музыкального произведения в процессе исполнительской интерпретации; действенной интонацией в пении.
<p>ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером</p>	<p>ПК-3.1 Планирует самостоятельный репетиционный процесс и ансамблевую работу с концертмейстером; определяет задачи репетиционной работы, способы методы её оптимальной организации в различных условиях.</p> <p>ПК-3.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером.</p> <p>ПК-3.3 Совершенствует вокальное и исполнительское мастерство путем применения соответствующих практических и репетиционных методик.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; - самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; работать над совершенствованием своего исполнительского мастерства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и навыками репетиционной работы; - навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; навыками коррекции исполнительских ошибок.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах				
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	135	32	32	32	39	
Аудиторная работа (всего):	135	32	32	32	39	
в том числе:						
Лекции						
Семинары						
Практические занятия (всего):	135	32	32	32	39	
в том числе						
<i>групповые</i>						
<i>мелкогрупповые</i>						
<i>индивидуальные</i>	135	32	32	32	39	
Внеаудиторная работа (всего):						
в том числе:						
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:						
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (<i>указать конкретный вид учебных занятий</i>)						
Самостоятельная работа	90	22	22	31	15	
Экзамены	243	162	36	45		
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		Э	Э	Э	3	
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	468	216	90	108	54
	ЗЕТ	13	6	2,5	3	1,5

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

Специфика дисциплины «Сольное пение» – континуальность процесса освоения множества технологических и художественно-исполнительских компонентов развития голоса, целостно (синхронно и/или последовательно) воспроизводимых на каждом занятии всего периода обучения, является основанием изложения содержания курса в виде учебных разделов (модулей) и дидактических единиц, формулируемых в терминах и категориях понятийного аппарата дисциплины и отражающих комплексное решение образовательных задач в процессе освоения дисциплины.

№ п/п	Разделы дисциплины	Содержание модуля в дидактических единицах
1.	Раздел 1. Технологические основы искусства академического пения	
1.1.	Освоение и развитие	Певческая установка. Рабочее состояние певца. Установка

	<p>основных навыков вокальной техники. Формирование и развитие показателей академического голосообразования и эстетической традиции</p>	<p>корпуса, головы и артикуляционных органов в пении. Выявление примарных тонов и примарного звучания голоса.</p> <p>Развитие навыков певческого дыхания. Дыхательный аппарат певца. Типы дыхания. Выработка грудно-диафрагматического типа дыхания. Навыки вдыхательной установки и регуляции певческого дыхания. Реализация дыхания в медленных и быстрых темпах, при <i>legato</i>, <i>nonlegato</i>, <i>staccato</i>, <i>forte</i>, <i>piano</i>, <i>crescendo</i>, <i>diminuendo</i>.</p> <p>Развитие навыка опоры (<i>appoggio</i>). Опора дыхания и опора звука. Формирование техники оперного звуковедения и развития чувства опоры.</p> <p>Атака звука. Техника атаки и правильной эмиссии звука.</p> <p>Овладение навыками правильной организации работы гортани и ее оптимальной установки в пении. Стабильность и независимость функционирования гортани от артикуляционных движений. Факторы, влияющие на положение гортани в пении и их учет в пении. Голосовые регистры мужских и женских голосов. Приемы устранения напряжения с гортани. Защитные механизмы гортани. Алгоритм их включения.</p> <p>Практика «прикрытия» («перехода») голоса. Овладение переходными нотами.</p> <p>Формирование навыков резонансной техники пения. Воспитание идеологии и усвоение принципов резонансного пения. Практическое освоение работы и сонатной резонаторов через осознание их функций в пении. Развитие сознательной фиксации резонаторных ощущений в пении.</p> <p>Высокая певческая позиция, ее энергетические, акустические и вибрационные аспекты, приемы их формирования. Интонация. Формирование приемов интонационного самоконтроля в пении.</p> <p>Артикуляция в пении. Торможение речевой артикуляции. Навыки формирования гласных и согласных звуков в академической технологии пения. Равнообъемность гласных в академическом пении. Атака гласного. Особенности редукции гласных в пении. Точное и активное произнесение согласных. Открытый слог. «Активная пауза». «Маскировочная» артикуляция как условие певческой формы гласных. Теоретическое и практическое освоение показателей общепевческой (вокальной) артикуляционной базы. Тренаж артикуляционной мускулатуры.</p> <p>Дикция в пении. Активное, верное произнесение согласных как условие разборчивости текста. Согласные в конце фразы, предложения. Ясность и осмысленность произношения. Практическое освоение вокальной орфоэпии.</p>
1.2.	<p>Развитие показателей профессиональных качеств певческого голоса и техники академического оперно-концертного пения</p>	<p>Тембр голоса, его окраска, естественность и чистота, вибрато. Развитие способов управления тембральным качеством голоса. Зависимость произвольного управления тембром голоса от регистрового режима певческой фонации. Целесообразное использование режимов работы гортани</p> <p>Ровность голоса в отношении регистров и гласных.</p> <p>Полётность голоса. Развитие полётности через верное тембральное оформление и высокий позиционный настрой голоса. Помехоустойчивость голоса. Гибкость и подвижность голоса.</p> <p>Динамический диапазон голоса как степень градаций силы (громкости) голоса от <i>forte</i> до <i>piano</i>. Практическое освоение динамических нюансов.</p>

		<p>Развитие звуковысотного диапазона голоса. Включение защитных механизмов фонации при формировании звуковысотного диапазона.</p> <p>Сила, объём голоса. Независимость силы тона от его высоты, продолжительности, объема и формы гласного.</p>
1.3.	Развитие различных видов вокализации.	<p>Освоение техники кантилены (<i>legato</i>) как основы пения. Кантилена в музыке различных национальных школ.</p> <p>Освоение техники <i>portamento, marcato, staccato</i>.</p> <p>Филировка звука (<i>messa divoce</i>), практическое ее освоение в связи с правильной голосовой эмиссией, в частности, развитой техникой дыхания, навыками смешанного голосообразования и регистровой переключаемости.</p> <p>Развитие техники беглости и ее основных видов: гаммы (диатонические, хроматические), арпеджио, группетто, трель, форшлаги. Освоение навыка исполнения каденций.</p>
2.	Раздел 2. Формирование музыкально-художественной культуры певца и навыков исполнительского мастерства	
2.1.	Средства музыкально-исполнительской выразительности. Формирование навыков исполнительского мастерства в процессе работы над вокальным репертуаром.	<p>Тембральные и интонационные краски голоса в зависимости от стиля, образного строя и художественных особенностей произведения, индивидуальной манеры исполнения. Динамические оттенки. Динамика и тембровая палитра звучания. Динамический план произведения.</p> <p>Ритм. Метр. Речевой и музыкальный ритм. Акценты их типы. Внутренние смысловые акценты. Исполнение разнообразного ритмического рисунка, включающего пунктирный ритм, акценты в быстром и медленном темпах, триоли, внутритактовые синкопы.</p> <p>Темп музыкального произведения. «Темповой стержень произведения». Зависимость скорости движения от логики раскрытия содержания. Темп и динамика. Выбор темпа как проявление уровня художественного осмысления произведения. <i>Temporubato</i> и его выразительная роль.</p> <p>Паузы, цезуры, ферматы, их выразительное значение. Стилиевые закономерности ритма.</p> <p>Логика мелодического развития произведения, его членения и объединения. Фразировка. Интонационные «точки тяготения». Роль динамики и агогики в создании кульминационных напряжений и спадов. Виды кульминаций.</p>
2.2	Формирование и развитие показателей эстетической традиции академического пения.	<p>Вокальная культура. Академическое пение как культурная эстетическая традиция. Критерий и показатели эстетической традиции академического пения. Стационарные и переходные процессы в пении. Показатели технологии эстетической традиции академического пения. Вокальный слух как основа вокального развития певца в эстетике академического пения. Критерий эстетической традиции как язык общения, постановка, контроль задач и оценка результатов обучения.</p>
2.3	Совершенствование исполнительских вокальных навыков и показателей эстетической традиции академического пения. Работа над вокальным репертуаром.	<p>Совершенствование технологии голосообразования и эстетической традиции академического пения как осознанного навыка формирования тембральных и динамических качеств голоса. Совершенствование навыка пения с фонетикой итальянского, французского, немецкого и русского языков на основе общепевческой артикуляционной базы. Совершенствование умения квалифицированного анализа певческого процесса.</p> <p>Работа над репертуаром, его соответствием</p>

		индивидуальности студента по возрастным, вокальным, физиологическим, эмоциональным и техническим способностям. Учебный и исполнительский репертуар. Апробирование разнопланового учебного репертуара, включающего все основные вокальные стили.
2.4	Формирование навыков публичного (концертного) выступления. Организация репетиционного процесса.	<p>Прочтение образного и художественного смысла произведения. Анализ литературного и нотного текста. Определение формы вокального произведения. Выявление фразировки, вытекающей из музыкального и текстового содержания произведения. Подбор исполнительских средств. Разработка исполнительского плана произведения.</p> <p>Создание студентом собственной интерпретации – результат специально организованного педагогом эстетического воздействия, активизирующего элементы эстетического сознания: сенсорно-гармоническую сферу, эмоционально окрашенное мышление и воображение, интуицию, направленные на решение поставленной задачи.</p> <p>Сценическое поведение и преподнесение произведения. Выбор способа существования на сцене. Отбор средств пластической выразительности. Развитие способностей создания собственного сценического самочувствия через анализ предлагаемых обстоятельств и эмоционально-образного содержания произведения, преодоления сценического волнения, используя выразительные средства голоса, мимики и пластики в русле верного сценического самочувствия, превращения публичного выступления в творческий эмоциональный подъём. Зависимость эстрадного волнения от степени готовности произведения.</p>
2.5	Развитие навыков самостоятельной вокальной работы певца.	<p>Самонаблюдение, самоанализ и самоимитация как условия формирования вокальных навыков. Уточнение координации слуховых ощущений и мышечной работы голосового аппарата в аспекте чистоты интонирования.</p> <p>Работа в периоды голосового и общего нездоровья. Способы реабилитации нездорового состояния голосового аппарата.</p>

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Систематическая самостоятельная работа обучающегося по программе дисциплины является объективным залогом приращения обретаемых знаний, навыков и умений. Основные цели самостоятельной работы: закрепление и систематизация полученных знаний и практических умений, формирование осознанного понимания работы своего голосового аппарата и особенностей его работы в разных состояниях организма на основе развития самонаблюдения и самоанализа, формирование умения самостоятельного настроя и разогрева голосового аппарата, развитие способности к саморазвитию, самосовершенствованию исполнительского мастерства, расширение вокального репертуара, формирование самостоятельности мышления.

Общая трудоемкость самостоятельной работы магистранта по дисциплине составляет 90 часов и включает в себя следующие виды и формы:

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость СР, час
-------	-----------------------------	----------------------

1.	Совершенствование и дальнейшая детализация эталона академического певческого тона через погружение в культурно-эстетическую традицию оперно-концертного пения – ознакомление с явлениями вокального искусства и обогащение индивидуального слухового опыта: - посещение спектаклей оперного театра, филармонических концертов; - слушание, просмотр анализ аудио- и видеозаписей оперных спектаклей, выступлений мастеров вокального искусства; - посещение мастер-классов, открытых уроков	20
2.	Оценка и интерпретация явлений вокального искусства: - анализ пения профессионального певца по критериям соответствия эталону (производится на основе показателей певческого голосообразования и технологической основы эстетики академического пения); - анализ используемых исполнителем средств вокальной выразительности (осуществляется на основе примерного алгоритма анализа средств вокальной выразительности); - анализ вокальной культуры исполнителя;	29
3.	Самостоятельная работа над исполнительским репертуаром: - изучение нотных изданий (хрестоматий, репертуарных сборников, клавиров). поиск и отбор произведений для индивидуального репертуарного плана и концертных программ разного содержания (как по заданию руководителя, так и по собственной инициативе); - самостоятельная работа над нотным и словесным текстом произведения: отработка интонационной и ритмической точности, выучивание произведения наизусть; - работа с иностранным текстом исполняемого произведения (работа со словарём, перевод произведения, сравнительный анализ существующих переводов, транскрипция, работа над качеством произношения иностранного текста в пении); - изучение научно-методической, мемуарной и краеведческой литературы, периодических изданий по вокальному искусству	41
4.	Подготовка к экзаменам, академическим концертам, зачетам (в период сессии)	243
	Всего часов на СР, включая самостоятельную подготовку к экзаменам	333

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательный процесс по дисциплине «Сольное пение» строится на принципах природосообразности; доступности; наглядности; активности и сознательности; последовательности и систематичности; рационального соблюдения единства технического и художественного развития; актерской импровизационности в условиях театральной образности, вариативности процесса обучения; индивидуального и лично-ориентированного подхода.

Содержание индивидуальных занятий по дисциплине отражает последовательную отработку умений и навыков, выстраивание из них последовательностей или синхронностей, доведение их до автоматизма, и постепенное образование множества целостных навыков более высокого уровня сложности и регулярного их воспроизведения.

Для освоения дисциплины используются следующие **методы обучения**:

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, комментарий и т.д.);

- наглядные (педагогический и исполнительский показ, использование аудио- и видео иллюстраций и т.д.);
- специальные вокальные методы и способы воздействия на голос ученика;
- практические (исполнение вокальных упражнений, заданий по освоению изучаемого материала);
- репродуктивный метод (метод «показа», имитационные методы);
- проблемный метод (нахождение исполнительских средств выразительности для создания художественного образа исполняемого вокального произведения);
- эвристический метод.

Педагогическое общение в вокальном классе должно осуществляться на основе личностно-ориентированной педагогики сотрудничества.

Постоянные диалогические отношения между педагогом и обучающимся делают возможным предусмотреть в учебном процессе применение следующих **активных педагогических технологий**:

- методы эмоционально-сценического тренинга;
- методы голосового тренинга;
- метод творческой импровизации;
- креативные методы (метод «как будто», метод «образных ассоциаций»);
- метод «творческой мастерской» – создание на уроке творческой атмосферы, когда отношения между учеником и преподавателем вступают в позицию сотворчества;
- обсуждения событий и явлений вокального искусства, увиденных спектаклей, концертов, аудио- и видеозаписей;
- проведение открытых уроков и мастер-классов;
- использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, и др.);
- использование мультимедийных технологий.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который может включать:

1. Предоставление особых условий, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,
2. При необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний и умений обучающихся; изменяются способы подачи информации (в зависимости от

особенностей);

3. Изменяются методические приемы и технологии:

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

– предоставление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

– изменение дистанции по отношению к обучающимся во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы, т.е. основополагающим для оценки является критерий относительной успешности.

5. Ситуативность учебного процесса предполагает искусственное создание ситуации успеха – побуждение обучающегося с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

Форма проведения аттестации для магистрантов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для них предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	1 семестр	ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3	Экзамен
2	2 семестр	ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3	Экзамен
3	3 семестр	ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3	Экзамен
4	4 семестр	ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3	Зачет

Программа специального класса магистратуры не предусматривает последовательное распределение и освоение репертуара по принципу нарастания сложности (как на ступени бакалавриата). Количество пройденных произведений зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, степени его одаренности, уровня вокальной оснащенности. Магистрант должен развиваться, свободно ориентироваться во

всем многообразии вокальной литературы. В репертуар постоянно включаются произведения всех вокальных стилей, жанров, эпох – от оперных арий и сцен до самых разнообразных академических вокальных жанров. За время обучения обучающийся должен освоить определенный репертуарный минимум: в течение учебного года должно быть пройдено 9-11 произведений различных жанров и стилей.

Оценка качества освоения дисциплины включает

1) текущий контроль успеваемости, определяющий степень качества усвоения учебного материала и эффективность выбранной стратегии обучения;

2) промежуточную аттестацию– оценивание результатов учебной деятельности обучающегося за семестр, определяющее уровень компетенций по данной дисциплине в целом в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (1, 2, 3 семестры), зачет (4 семестр).

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

- индивидуальный опрос;
- проверка выполнения практических навыков;
- проверка домашнего задания.

1.2. Требования к формам и содержанию промежуточной аттестации

Семестр	Форма аттестации	Содержание контроля
1 семестр	Экзамен	3-4 произведения следующих жанров: - две оперные арии композиторов разных национальных школ (одна из арий может быть барочной или классической); - одно-два разностилевых камерных произведений (романс, песня).
2 семестр	Экзамен	5 произведений: - Ария из оперы итальянского композитора XIX в.; - Ария из оперы русского композитора XIX в.; - Ария из оперы композитора XX-XXI вв. (или вместо этого пункта – ария из классической оперетты (И. Кальмана, Фр. Легара, И. Штрауса и др.), сарсуэлы, мюзикла); - Романс зарубежного композитора XIX-XXI вв.; - Романс русского композитора XIX-XXI вв.
3 семестр	Экзамен	программа из 5-6 произведений, выбранных в различных вариантах сочетания произведений крупной формы (арии) и камерно-вокальной лирики.
4 семестр	Зачет	свободная программа из выбранных в различных вариантах сочетания произведений крупной формы и камерно-вокальной лирики (не менее 6 произведений). Пример: - Ария из оперы зарубежного композитора XIX-нач. XX вв. - Ария русского композитора XIX в. - Ария композитора XX-XXI вв. - Романс зарубежного композитора XIX - первой пол. XX вв. - Романс русского композитора XIX - первой пол. XX вв. - Романс композитора второй половины XX в. - нач. XXI в. - 1-2 вокальных произведений по свободному выбору формы и жанра.

1.3. Критерии оценки выступления магистранта

Оценивание результата работы магистранта на выступлении происходит на основе принципа разделения вокального исполнения как целостного процесса в восприятии слушателя на три группы критериев:

1) по технологии голосообразования: уровень сформированности показателей технологии певческого голосообразования профессиональных качеств голоса; качество (чистота) интонации; употребительный эстетический диапазон (уровень величины того звуковысотного диапазона, в рамках которого певец сохраняет эстетически приемлемое звучание, соответствующее традиционному тембральному стандарту данного типа голоса); звучание голоса в отношении позиции, естественности и чистоты тембра, вибрато, полетности, качества опоры, ровности (регистров и гласных), гибкости и подвижности; владение нюансами; соответствие показателей технологической основы эстетической традиции академического пения;

2) по уровню вокально-исполнительской культуры и выразительности: творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, выразительность и эмоциональность исполнения, волевые качества, артистичность; точность прочтения исполнительского текста, в том числе разборчивость (четкость дикции), фонетическая грамотность и качество произношения на иностранном тексте при исполнении на языке оригинала; зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения; свобода, разнообразие приемов звукоизвлечения, их соответствие стилю, содержанию и форме произведения, акустике зала; организация процесса исполнения во времени, выразительность ритма, фразировки, понимание закономерностей агагики; художественный вкус, вокальная и исполнительская культура.

3) объем и сложность сложности программы: уровень сложности программы, соответствие уровня сложности программным требованиям и индивидуальным возможностям обучающегося.

Отметка **«отлично / зачтено»:** показаны свободное владение вокально-исполнительскими навыками (в соответствии с этапом обучения), выполнение всех вокально-технических требований, точное интонирование, понимание стилистических особенностей произведения. Продемонстрированы личностное начало исполнителя, яркое, артистичное, выразительное, исполнение программы, интересная и оригинальная трактовка произведения, свобода и осмысленность исполнения, яркость подачи, культура исполнения, владение вниманием слушателей, различными стилями и направлениями музыки.

Отметка **«хорошо / зачтено»:** показано успешное, но с отдельными пробелами владение вокальными навыками (некоторые технические задачи вызывают затруднения при исполнении). При владении техникой пения допущены погрешности, не влияющие на общее впечатление от выступления. Программа исполнена достаточно уверенно, продемонстрированы владение исполнительским интонированием, осмысление основные художественные задачи произведений, однако исполнению не хватает яркости, артистичности, детальной проработки фразировки, личностного осмысления музыки, выпускник реализует не столько собственные намерения, сколько грамотно выполняет указания преподавателя, но в целом средства выразительности соответствуют образу.

Отметка **«удовлетворительно / зачтено»:** продемонстрированы не уверенное, с ошибками и недочетами владение вокально-техническими навыками, технические задачи вызывают затруднения; неточное прочтение нотного текста, неуверенность в процессе исполнения музыкальных произведений, форсированное, расширенное звучание, не устойчивую вокальную интонацию и (или) низкую позицию. Невыразительное исполнение программы, недостаточно глубокое знание музыкального материала, отсутствует понимание художественных задач и стилистических особенностей произведения, вялое, не решительное выступление.

Отметка «неудовлетворительно / не зачтено»: магистрант не владеет вокально-исполнительскими навыками: не справляется с техническими задачами, не выполнены основные исполнительские задачи, многочисленные ошибки при исполнении программы. Компетенции не сформированы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Вербов, А.М. Техника постановки голоса: учеб. пособие / А.М. Вербов. -СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. -Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=452304&linkid=1>
2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики : учеб. пособие / Л.Б. Дмитриев. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. – URL : <https://e.lanbook.com/book/126767>
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. – М., 2002. – 184 с.
4. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг : учеб. пособие / В.В. Емельянов. – СПб : Планета музыки, 2020. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=344465&linkid=1>
5. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса: учеб. пособие / Ф.Ф. Заседателев. -СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. -Режим доступа: ЭБС Лань по паролю https://e.lanbook.com/book/110850#book_link_91054
6. Иванов, А.П. Искусство пения: учеб. пособие / А.П. Иванов. -СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. <https://e.lanbook.com/book/113961>
7. Лютген, Бернхард. 20 вокализов для сопрано. Ежедневные упражнения ноты / Б. Лютген. -СПб : Лань : Планета музыки, 2018. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=342046&linkid=1>
8. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – ИП РАН, МГК им. П.И.Чайковского, Центр «Искусство и наука». 2-е изд. – М., 2008, 592 с.
9. Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство,1985. – 184 с.
10. Панофка, Г. Вокальная азбука. С приложением вокализов : учеб. пособие / Г. Панофка ; пер. Н. Александровой. – СПб : Лань : Планета музыки, 2018. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=456484&linkid=1>
11. Пансерон, О.М. Вокальная школа для сопрано и тенора : учеб. пособие / О.М. Пансерон ; пер. с англ. Н.А. Александровой. – СПб. :Лань : Планета музыки, 2018. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=477580&linkid=1>
12. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. – М.: В/О «Союзтеатр» СТД СССР, Главная редакция театральной литературы, 1990. –319 с.
13. Хаслам, У. Стиль вокального исполнительства : учеб. пособие / У. Хаслам. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=440455&linkid=1>

7.2. Рекомендуемая дополнительная литература

1. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий : словарь / Н.А. Александрова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 352 с. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/65056?category=2617>

2. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 128 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99378>. – Загл. с экрана.
3. ВайкльБернд. О пении и прочем умении. – М.: «Аграф», 2000. – 224 с.
4. Гозенпуд А. Оперный словарь: 2-е изд., перераб. и доп. Спб.: Композитор – Санкт-Петербург. 2005. 632 с., ил.
5. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99104>. – Загл. с экрана.
6. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58835>. – Загл. с экрана.
7. Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная педагогика. II часть [Электронный ресурс] : сб. – Электрон. дан. – Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. – 184 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72067>. – Загл. с экрана.
8. Карузо, Э. Искусство пения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Карузо, Л. Тетрацини. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99108>. – Загл. с экрана.
9. Курт Хонолка. Великие примадонны. – М.: «Аграф», 1998. – 320 с.
10. Мария Каллас. Составитель Е.М. Гришина. – М.: Прогресс, 1978. – 216 с.
11. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 95 с.
12. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: 1967. – 204 с.
13. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
14. Овсянкина Г.П. Музыкальная психология. – Издательство «Союз художников». 2007. – 240 с.
15. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Текст]: Учебное пособие / Д. Е. Огородное. - 4-е изд.: испр. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета Музыки: MusicPlanet. - 2014.
16. Парин А.В. О пении, об опере, о славе: Интервью, портреты, рецензии. М.: Аграф, 2003. – 480 с.
17. Сафронова, О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 72 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93742>. – Загл. с экрана.
18. Хаслам, У. Стиль вокального исполнительства : учеб. пособие / У. Хаслам. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=440455&linkid=1>
19. Цодоков Е.С. Опера. Энциклопедический словарь. – М.: Композитор, 1999. – 592 с.

7.3. Интернет-ресурсы

нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

<http://vocal-box.ucoz.ru/> (Ноты, книги, учебные пособия по вокальному искусству, ссылки на видео- и аудио-школы);

<http://www.vmorozov.ru/> (Сайт профессора, академика Международной Академии творчества и Нью-Йоркской академии наук В.П.Морозова – посвящен искусству техники резонансного пения);

http://mus-info.ru/articles/italian_opers.shtml (Оперные либретто, статьи о композиторах, исполнителях);

<http://www.sictransitoperamundi.blogspot.com/> (блог-пост аудио- и видеозаписей опер, камерной вокальной музыки);)

www.classic-online.ru(классическая музыка онлайн)

<http://nlib.org.ua/>

<http://www.notarhiv.ru/vokal.html>

<http://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home>

<http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>

<http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.scorsen.com/>

<http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания учебной дисциплины «Сольное пение» используются учебные аудитории, оснащенные: рояль «Хоффман», стол преподавателя, 4 стула.