МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

(подпись) И.В. Самсонова

«25» февраля 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Музыкальное образование

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Постановка и развитие певческого голоса студентов, формирование их певческой культуры и подготовка к профессиональной вокальной работе с детьми и взрослыми аудиториями.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Сольное пение» является обязательной для изучения относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Сольфеджио, прохождению практик: Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Производственная практика, ранняя преподавательская практика, в дошкольных образовательных организациях, Производственная практика, преподавательская практика, в общеобразовательных учреждениях и организациях, Производственная практика, преподавательская практика, в организациях дополнительного образования, Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика, в общеобразовательных учреждениях и организациях, Производственная практика, научно-исследовательская работа.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне среднего общего образования:

Знать:

– основы элементарной теории музыки и сольфеджио;

Уметь:

– читать нотный текст и ориентироваться в клавиатурно-певческом репертуаре;

– логически излагать и аргументировать свою точку зрения.

Владеть:

– начальными навыками вокального интонирования.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбере-жение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в процессе реализации траектории саморазвития. УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования траектории профессионального и личностного роста.

		УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных целей и задач.

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– психологию личности, механизмы и факторы ее развития (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– методы самодиагностики развития личности (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– психологию деятельности и поведения (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– техники эффективного планирования (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– психологию стресса, эмоций, техники и приемы психической саморегуляции (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4)).

Уметь:

– действовать критично, выполнять анализ проделанной работы для достижения поставленной цели (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– планировать свою деятельность (составлять общий план предстоящей деятельности, определять последовательность действий, организовывать рабочее место и временную организацию деятельности) (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– прогнозировать результат деятельности (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4)).

Владеть:

– методами самодиагностики развития личности (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– методами и приемами управления временем (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4));

– методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельности (УК-6 (индикаторы – 1, 2, 3, 4)).

4. Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 10 зачётных единиц (270 час.)

Контактная работа 117,66 час.

Самостоятельная работа 152,34 час.

Практическая подготовка 216 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	1 сем.		2 сем.		3 сем.		4 сем.	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Практические занятия	37,5	16,5	37,5	16,5	13,5	40,5	25,5	28,5
Групповые консультации перед экзаменом	1,5						1,5	
Экзамен	0,33	25,17					0,33	25,17
Всего	39,33	41,67	37,5	16,5	13,5	40,5	27,33	53,67

Заочная форма обучения
Объём дисциплины составляет 10 зачётных единиц (270 час.)
Контактная работа 20,16 час.
Самостоятельная работа 249,84 час.
Практическая подготовка 252 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	1 курс		2 курс	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Практические занятия	7,5	93,75	12	143,25
Экзамен	0,33	6,42	0,33	6,42
Всего	7,83	100,17	12,33	149,67

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1.	Основы вокальной постановки. Артикуляция. Певческое	1	-	-	18 ПП	10 ПП	Индивидуальное прослушивание,

	дыхание						контроль дыхания, работа над артикуляцией
2.	Работа над элементарным вокальным репертуаром (народные песни, простые романсы)	1	-	-	19,5 ПП	6,5 ПП	Прослушивание, репетиция с концертмейстером, устный анализ. Экзамен
3.	Развитие диапазона, опора звука. Резонаторы	2	-	-	18 ПП	10 ПП	Индивидуальный показ достижений, проверка вокальных упражнений
4.	Изучение камерного репертуара. Вокализы	2	-	-	19,5 ПП	6,5 ПП	Исполнение вокализов, прослушивание с комментарием
5.	Работа над интонацией, кантиленой, динамикой	3	-	-	7,5 ПП	20,5 ПП	Сравнительный анализ исполнений, видеофиксация
6.	Анализ произведений зарубежных авторов. Интерпретация	3	-	-	6 ПП	20 ПП	Творческий отчёт, контроль самостоятельной работы
7.	Сценическая культура. Исполнительский образ	4	-	-	12 ПП	14,25 ПП	Тренинг, работа с зеркалом, видеофиксация
8.	Подготовка экзаменационной программы. Работа с детскими голосами	4	-	-	13,5 ПП	14,25 ПП	Промежуточный показ, методический разбор. Экзамен
ИТОГО			-	-	114	102	Экзамен (1 сем.) Экзамен (4 сем.)

Заочная форма обучения

№ п/п	**Раздел (тема) дисциплины**	**Курс**	**Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)**				**Формы текущего контроля успеваемости** **Формы промежуточной аттестации**
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Основы вокальной постановки. Артикуляция. Певческое дыхание	1	-	-	1,5 ПП	24,75 22,5ПП	Индивидуальное прослушивание, контроль дыхания,

							работа над артикуляцией
2.	Работа над элементарным вокальным репертуаром (народные песни, простые романсы)	1	-	-	1,5 ПП	23 ПП	Прослушивание, репетиция с концертмейстером, устный анализ. Экзамен
3.	Развитие диапазона, опора звука. Резонаторы	1	-	-	3 ПП	23 ПП	Индивидуальный показ достижений, проверка вокальных упражнений
4.	Изучение камерного репертуара. Вокализы	1	-	-	1,5 ПП	23 ПП	Исполнение вокализов, прослушивание с комментарием
5.	Работа над интонацией, кантиленой, динамикой	2	-	-	3 ПП	36,25 34ПП	Сравнительный анализ исполнений, видеофиксация
6.	Анализ произведений зарубежных авторов. Интерпретация	2	-	-	3 ПП	36 ПП	Творческий отчёт, контроль самостоятельной работы
7.	Сценическая культура. Исполнительский образ	2	-	-	3 ПП	36 ПП	Тренинг, работа с зеркалом, видеофиксация
8.	Подготовка экзаменационной программы. Работа с детскими голосами	2	-	-	3 ПП	35 ПП	Промежуточный показ, методический разбор. Экзамен
ИТОГО			-	-	19,5	237	Экзамен (1 курс) Экзамен (2 курс)

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. Основы вокальной постановки. Артикуляция. Певческое дыхание

Вводная часть курса. Ознакомление с анатомо-физиологическими основами голосообразования. Упражнения на развитие мышечного контроля дыхания. Формирование навыков дозированного выдоха. Изучение начальных приёмов вокального звукоизвлечения: атака звука, вибрато, позиция. Формирование основных певческих установок: «внутренний слух», «мысленный образ звука». Работа над артикуляционной чёткостью через упражнения на чистоту произношения и дикцию.

Тема 2. Работа над элементарным вокальным репертуаром (народные песни, простые романсы).

Ознакомление с интонационными моделями русской народной песни: распев, ладовая устойчивость, речитативность. Разучивание произведений с постепенным усложнением интонационно-ритмических структур. Формирование навыков эмоционального окрашивания

звука и его связи с содержанием произведения. Освоение сценического поведения, постановка корпуса, управление мимикой и жестом. Первичная работа с концертмейстером: координация вокального исполнения и сопровождения.

Тема 3. Развитие диапазона, опора звука. Резонаторы.

Вокальные упражнения на расширение диапазона и плавный переход между регистрами. Работа с позиционным звуком в различных регистрах: грудной, средний, головной. Исследование индивидуальных особенностей тембра и работа над его обогащением через резонаторы. Приёмы снятия вокального зажима, расслабление артикуляционного аппарата. Формирование устойчивой опоры на дыхании в протяжённых музыкальных фразах.

Тема 4. Изучение камерного репертуара. Вокализы.

Знакомство с музыкальной литературой камерно-вокального жанра: романс, песня, ария. Работа с вокализами как средством тренировки дыхания, кантилены, дикции и интонации. Исполнение произведений Алябьева, Варламова, Гурилёва, Чайковского. Развитие навыков музыкальной интерпретации, художественного воображения, стилистического слуха. Разбор текста произведений, обучение выразительному произношению поэтической речи.

Тема 5. Работа над интонацией, кантиленой, динамикой.

Освоение интонационно сложных произведений с модуляциями и хроматизмами. Пение гамм, пассажей, интервальных упражнений с различными звуковысотными задачами. Развитие кантиленного пения: плавность перехода между нотами, удержание ровного звука. Формирование навыков управления динамикой: пиано, форте, крещендо, диминуэндо. Слушание и анализ профессиональных исполнений (сравнение трактовок).

Тема 6. Анализ произведений зарубежных авторов. Интерпретация.

Работа с произведениями на иностранных языках (итальянский, немецкий, французский). Изучение особенностей фонетики и произношения вокального текста. Интерпретация художественного образа на основе поэтического и музыкального анализа. Развитие актёрской выразительности в интонации и мимике. Оценка выразительности и стилистической точности собственного исполнения по аудио- или видеозаписи.

Тема 7. Сценическая культура. Исполнительский образ.

Комплексное развитие сценических умений: пластика, жест, мимика, взаимодействие с пространством. Работа над художественным образом через мизансцену и сценический этюд. Повторное исполнение репертуара с внесением корректировок по актёрскому и вокальному плану. Репетиции перед аудиторией и преподавателем с анализом полученного зрительского отклика.

Тема 8. Подготовка экзаменационной программы. Работа с детскими голосами.

Систематизация репертуара, подбор произведений с учётом индивидуальных данных обучающегося. Итоговая отработка вокально-технических и интерпретационных навыков. Изучение анатомо-физиологических и психологических особенностей детского голоса. Практические рекомендации по подбору детского репертуара, голосовому режиму, диагностике перенапряжения. Ознакомление с основами фонопедии, элементами вокальной коррекции.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: технологии проблемного обучения, технологий развития критического мышления,

технологии коллективного способа обучения, рейтинговой технологии, интерактивных занятий, сценические тренинги; мастер-классы приглашённых исполнителей; работа с аудио- и видеозаписями; самостоятельная репетиционная деятельность.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: мультимедиа технологии, технологии визуализаци, облачные технологии.

Для подготовки докладов, выполнения индивидуальных заданий студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: www.biblioclub.ru), Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

При этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение, информационные и коммуникационные технологии.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине осуществляется в следующих формах:

−изучение методической и музыкальной литературы по вокальной технике, стилистике, интерпретации и методике преподавания пения;

−самостоятельная разучка вокальных упражнений и произведений с учётом указаний преподавателя;

−прослушивание и анализ профессиональных исполнений вокальных произведений различных стилей и эпох;

−ведение вокального дневника, фиксирующего задачи, достижения и проблемы в процессе работы над голосом;

−работа с нотным текстом и фонограммами, подбор и заучивание текста вокальных произведений;

−подготовка к академическим концертам, внутренним зачётам и экзаменационным выступлениям;

−видеозапись и последующий самоанализ вокального исполнения.

При организации самостоятельной работы преподаватель осуществляет методическое руководство: рекомендует репертуар, задаёт методические ориентиры, проводит регулярные консультации и промежуточные проверки результатов.

Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ. Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Для проведения входного контроля применяется устный опрос, направленный на выявление имеющихся у студентов представлений в области изучаемой темы.

Текущий контроль проводится при помощи следующих форм: индивидуальных прослушиваний, где оцениваются вокально-технический уровень и степень усвоения репертуара; академических концертов и показов, направленных на развитие сценического опыта и исполнительской самостоятельности; устных и письменных комментариев к прослушанным произведениям с целью формирования аналитических умений; видеофиксации исполнения с последующим самоанализом; контроля ведения индивидуального вокального плана и дневника достижений; оценки самостоятельной работы над заданным материалом (вокализы, фразы, тексты).

Для текущего контроля успеваемости в ходе изучения дисциплины применяется балльно-рейтинговая система.

Формами промежуточной аттестации по дисциплине «Сольное пение» являются экзамен. Экзамен проводится в смешанной форме, включающей письменное тестирование и выполнение практико-ориентированного задания (исполнение вокального произведения). Для получения положительной оценки (удовлетворительно) студент должен набрать в сумме не менее 61 балла за работу в семестре и за ответ на экзамене. Максимальное количество баллов за экзамен — 30 баллов, из них: 15 баллов — письменное тестирование (по 1 баллу за каждый правильный ответ); 15 баллов — вокально-исполнительское задание (анализ и интерпретация произведения + сценическая реализация).

Письменное тестирование проводится по материалам дисциплины, включая: основы вокальной техники; физиологию голосообразования; особенности детского и взрослого голосов; элементы музыкального анализа. Время на выполнение — 30 минут.

Критерии оценивания письменного тестирования (максимум 15 баллов):

13–15 баллов — повышенный уровень: все ответы верны, логика рассуждений безупречна, применена терминология дисциплины.

9–12 баллов — базовый уровень: допущены отдельные неточности (до 20 %), терминология применяется корректно.

5–8 баллов — пороговый уровень: обнаружены существенные пробелы (до 50 %), неуверенное владение терминологией, но ключевые понятия усвоены.

0–4 балла — неудовлетворительно: большинство ответов неверны или отсутствуют, материал не усвоен.

Практико-ориентированное задание — вокальное исполнение и анализ произведения: артикуляция, дыхание, интонация, динамика, дикция; интерпретация, работа с образом, сценическая выразительность; грамотное использование музыкально-теоретической терминологии.

Критерии оценивания практико-ориентированного задания (вокально-исполнительской программы, максимум 15 баллов):

13–15 баллов — исполнение без технических ошибок, выразительное, с убедительной художественной трактовкой; анализ произведения полон и аргументирован.

9–12 баллов — уверенное исполнение, незначительные погрешности; анализ достаточный, но может недоставать глубины интерпретации.

5–8 баллов — исполнение содержит вокально-технические недочёты, анализ фрагментарен; демонстрируется ограниченное понимание стилистики.

0–4 балла — исполнение не соответствует требованиям (частые ошибки интонации, ритма), анализ поверхностный или отсутствует.

Очная форма обучения

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на экзамене.

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Сольное пение» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Заочная форма обучения

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Сольное пение»

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
26-30 баллов	21-25 баллов	17-20 баллов	менее 17 баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине в полном объёме представлен в Приложении 2 к настоящей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234. – ISBN 978-5-4460-9486-8. – Текст : электронный.

2. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров : сольное, хоровое пение, сценическая речь : методическое пособие : [16+] / авт.-сост. В. П. Морозов ; науч. ред. М. С. Агин. – Москва : Когито-Центр, 2013. – 440 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884. – ISBN 978-5-89353-404-7. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Аспекты вокального искусства : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 73 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615714. – Библиогр.: с. 57-60. – Текст : электронный.

2. Байбикова, Г. В. Музыкальная педагогика : учебно-методическое пособие : [12+] / Г. В. Байбикова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615716. – Библиогр.: с. 87-90. – Текст : электронный.

3. Белоусенко, М. И. Основы вокально-исполнительского мастерства : учебно-методическое пособие : [16+] / М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615717. – Библиогр.: с. 56-59. – Текст : электронный.

4. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога : учебное пособие : [12+] / О. В. Далецкий ; ред. Д. В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2011. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993. – ISBN 979-0-706353-96-8. – Текст : электронный.

5. Клинова, С. А. Вокально-хоровые распевки на основе народных песен :

дидактическое пособие : методическое пособие : [12+] / С. А. Клинова, С. Г. Новак. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 25 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498550. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9918-8. – DOI 10.23681/498550. – Текст : электронный.

6. Кошелева, Т. А. Методические принципы народно-певческой школы : учебное пособие / Т. А. Кошелева ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2014. – 25 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312212. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

7. Сольное пение в основе вокального обучения : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 58 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615917. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

8. Хрестоматия для пения. Вокальная музыка композиторов XX века : оперные арии для мужских голосов : [16+] / сост. Ю. В. Алисова ; Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке. – Москва : Московский государственный институт музыки (МГИМ), 2014. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429320. – ISBN 979-0-706367-07-1. – Музыка : электронная.

Интернет-ресурсы:

1. New York Vocal Coaching – YouTube. Образовательный канал с профессиональными уроками по дыханию, резонаторным техникам, расширению диапазона и вокальным упражнениям. https://www.youtube.com/user/NewYorkVocalCoaching

2. **Voice Lessons To The World (плейлист New York Vocal Coaching)** Серия обучающих видео, включая эпизоды: «4 Breathing Types», «Expand Your Vocal Range», «Top 7 Vocal Exercises To Revolutionize Your Singing». https://voicelessonstotheworld.com/

3. IMSLP (International Music Score Library Project). Крупнейшая онлайн-библиотека нотных материалов для голоса и фортепиано, включая вокализы, романсы, иностранный репертуар. http://imslp.ru/

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;

Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Обширный перечень музыкальных ресурсов: индексные, фактографические, включая RILM, RIPM и Music Index. Режим доступа: libraryguides.mcgill.ca

Библиография по музыкальной истории: словари, хронологии, методические списки. Режим доступа: bsu.libguides.com

Базы от Tufts, McGill, Indiana State и др., с библиографиями современных и завершённых диссертаций по музыковедению. Режим доступа: https://eposlink.com/catalog/library/elibrary/book/muzykovedenie-2241/publication/123895/

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: И.В. Самсонова, доцент кафедры культурологии и изобразительного искусства, кандидат культурологии, доцент; Е.Н. Петушкова, старший преподаватель кафедры культурологии и изобразительного искусства.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства

«20» февраля 2025 г., протокол № 4.1

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Список вопросов к практическим занятиям

Тема 1. Основы вокальной постановки. Артикуляция. Певческое дыхание

1. Анатомо-физиологическая характеристика голосового аппарата
2. Типы дыхания и развитие дыхательной опоры
3. Артикуляционный аппарат и дикция в академическом пении
4. Основы вокальной установки и певческой позиции
5. Первичные вокальные упражнения на атаку звука и контроль выдоха

Тема 2. Работа над элементарным вокальным репертуаром

1. Интонационные особенности народной песни
2. Речитативность и мелодическая организация романсов
3. Работа над выразительностью и образностью вокального текста
4. Постановка дикции и фразировки в элементарном репертуаре
5. Взаимодействие с концертмейстером и сценическая уверенность

Тема 3. Развитие диапазона, опора звука. Резонаторы

1. Построение регистрового равновесия
2. Упражнения на развитие гибкости и протяжённости диапазона
3. Работа с грудным, головным и смешанным резонатором
4. Приёмы устойчивой звуковой позиции и звукоопоры

Тема 4. Изучение камерного репертуара. Вокализы

1. Специфика жанра: песня, романс, ария
2. Вокализ как упражнение для кантилены, дыхания и дикции
3. Стилистическая трактовка камерного вокального репертуара
4. Исполнение произведений с выразительной интонацией

Тема 5. Работа над интонацией, кантиленой, динамикой

1. Средства выразительности: кантилена и динамические оттенки
2. Технические аспекты пения протяжённых фраз
3. Упражнения для точной интонации и звуковедения
4. Приёмы музыкального дыхания и контроля темпа

Тема 6. Анализ произведений зарубежных авторов. Интерпретация

1. Национальные особенности вокальных школ (итальянская, немецкая, французская)
2. Артикуляция и фонетика иностранных языков
3. Работа над стилистикой и выразительной трактовкой
4. Вокально-художественный анализ и интерпретация

Тема 7. Сценическая культура. Исполнительский образ

1. Основы сценического поведения и пластики
2. Мимика, жест, движение как выразительные средства
3. Репетиция сценических этюдов и образов
4. Сценический выход и взаимодействие с публикой

Тема 8. Подготовка экзаменационной программы. Работа с детскими голосами

1. Методика работы с детским голосом: возрастные особенности
2. Подбор репертуара и охрана голоса у детей
3. Планирование экзаменационной программы и распределение нагрузки
4. Самостоятельная работа над произведениями: критерии подготовки

Список рекомендованных вокальных произведений

Тема 1. Основы вокальной постановки

1. А. Варламов — «Красный сарафан»
2. Русская народная песня — «Во саду ли, в огороде»
3. М. Глинка — «Жаворонок»

Тема 2. Элементарный вокальный репертуар

1. Русская народная песня — «Ах, ты, душечка»
2. П. Булахов — «Не пробуждай воспоминаний»
3. А. Гурилёв — «Колыбельная песня»

Тема 3. Диапазон и резонаторы

1. Упражнения на звук «mi», «ma», «na»
2. Вокализы Н. Виллари
3. Пентатонические распевки

Тема 4. Камерный репертуар. Вокализы

1. П. Чайковский — «Серенада Дон Жуана»
2. С. Рахманинов — «Сирень», «Сон»
3. Вокализы М. Маркези

Тема 5. Кантилена, интонация, динамика

1. Р. Шуман — «Посвящение»
2. Ф. Шуберт — «Ave Maria»
3. Л. Денца — «Funiculì, funiculà»

Тема 6. Зарубежный репертуар, интерпретация

1. В. А. Моцарт — ария из оперы «Волшебная флейта»
2. Дж. Верди — романс из оперы «Травиата»
3. Ш. Гуно — ария из оперы «Фауст»

Тема 7. Сценическая культура, исполнительский образ

1. Исполнение ранее разученных произведений с элементами сценического действия
2. Презентация образа через вокал, жест, взгляд, пластику

Тема 8. Работа с детскими голосами

1. Детские песни Ю. Чичкова, Е. Крылатова
2. Русские народные песенки
3. Простые вокализы и распевки для младших школьников

Академические концерты и показы

Академические концерты являются формой текущего контроля, направленной на развитие сценического опыта, исполнительской самостоятельности и комплексного применения полученных навыков. Участие в таких концертах способствует формированию у обучающихся сценической культуры, уверенности в себе и умений взаимодействовать с аудиторией.

Студент выбирает 1–2 произведения из текущего репертуара, соответствующие уровню технической подготовленности. Подготовка включает регулярные репетиции с концертмейстером и отработку сценической подачи (мимика, жест, поведение на сцене). Репертуар должен демонстрировать как технические, так и художественно-выразительные стороны исполнения. При необходимости допускается повторное исполнение произведения после предварительной консультации с преподавателем. Студенту рекомендуется вести дневник наблюдений за выступлениями (своими и чужими), с фиксацией выводов и ошибок для анализа.

Произведения из текущего репертуара, соответствующие уровню технической подготовленности обучающегося, подбираются индивидуально с учётом:

– степени сформированности певческого дыхания, дикции и интонации;
– устойчивости звукоопоры и умения управлять диапазоном;

– стилистической и жанровой подготовленности (народный, академический, камерный репертуар);
– личных вокально-речевых и тембровых особенностей студента;
– сценической выразительности и уровня освоения художественного образа.

К примеру, на начальном этапе это могут быть народные песни, простые романсы (Варламов, Гурилёв, Алябьев), вокализы средней сложности, фрагменты из арий, адаптированных для начинающих певцов. На продвинутом уровне — произведения камерного репертуара (Чайковский, Рахманинов, Шуберт), романсы с выразительными образами, арии классического репертуара (Моцарт, Гендель, Верди).

Рекомендуемые произведения для устных и письменных комментариев

Классический русскоязычный репертуар:

1. М. Глинка — «Я помню чудное мгновенье», «Не пой, красавица»
2. А. Даргомыжский — «Старый капрал»
3. П. Чайковский — «Серендада», «То было раннею весной»
4. С. Рахманинов — «Сирень», «В молчаньи ночи тайной»
5. Н. Римский-Корсаков — «Песня индийского гостя» (из оперы «Садко»)

Русская народная песня (в обработке):

1. «Во саду ли, в огороде» (обработка А. Юрлова)
2. «Ах, ты душечка»
3. «Вниз по матушке по Волге»

Камерный и зарубежный репертуар:

1. Ф. Шуберт — «Ave Maria»
2. Р. Шуман — «Ich grolle nicht»
3. К. Дебюсси — «Beau Soir»
4. Г. Ф. Гендель — «Lascia ch'io pianga» (ария из оперы «Ринальдо»)
5. В. А. Моцарт — «Vedrai, carino» (ария из оперы «Дон Жуан»)

Эти произведения можно использовать как:

- для анализа прослушивания профессиональных записей;
- для сравнительного обсуждения разных интерпретаций;
- для выполнения письменных рецензий и устных презентаций.

Методические указания к формам текущего контроля (дополнение)

Индивидуальные прослушивания

Цель: продемонстрировать уровень овладения материалом; осуществляется ежемесячно. Оценка: чистота интонации, выразительность, дыхание, дикция.

Академические концерты и показы

Цель: развитие сценических и исполнительских навыков.

Методика: подготовка 1–2 произведений для выступления перед аудиторией с предварительной репетицией.

Устные и письменные комментарии к прослушанным произведениям

Форма: устное обсуждение на занятии или письменная рецензия объёмом 0,5–1 стр.

Задание: проанализировать манеру исполнения, вокальные приёмы, выразительность.

Видеофиксация исполнения с самоанализом

Периодичность: 1 раз в семестр.

Задание: снять видео исполнения и оформить самоанализ (0,5–1 стр.): технические успехи, ошибки, планы.

Ведение индивидуального вокального плана и дневника достижений
Включает: перечень репертуара, план работы, рекомендации преподавателя.
Проверка: ежемесячно.
Оценка самостоятельной работы
Контроль: выборочный показ отдельных фраз, вокализов, текста.
Оценка: полнота разучивания, музыкальность, знание текста и авторских обозначений.