

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.04 СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Для специальности (углублённая подготовка в очной форме обучения):

52.02.04 Актерское искусство

Специализация – Актёр драматического театра и кино

Мурманск, 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- сроки изучения дисциплины
- виды и сроки контрольных мероприятий
- наименование модуля, индекс дисциплины
- цели, задачи преподавания дисциплины
- формирование компетенций в соответствии с ФГОС
- требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Типовая программа: «Сольное пение». Примерная программа для специальности 0505 Музыкальное искусство эстрады. Повышенный уровень среднего профессионального образования. – М., 2005.

Курс «Сольное пение» предназначен для студентов Мурманского колледжа искусств, обучающихся по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство».

Данный предмет в системе общепрофессиональных является необходимым, так как составляет фундамент вокальной работы актёра.

Сроки изучения дисциплины

Курс II- IV, семестр 3-8.

Всего часов по рабочему плану	171
Из них: групповых (мелкогрупповых)	-
индивидуальных	114
самостоятельная учебная нагрузка студента	57

Виды и сроки контрольных мероприятий

контрольные работы:	3-5
зачеты:	6,7
экзамены:	-

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП. 04 – Сольное пение

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цель дисциплины: развить вокально-технические навыки студентов в объеме, необходимом для будущих специалистов в качестве актёра драматического театра и кино.

Задачи:

- приобретение и развитие исполнительских навыков;
- умение слышать, анализировать и преодолевать недостатки звучания;
- воспитание у студентов творческой воли, стремление к самосовершенствованию;
- воспитание навыков самостоятельной работы над вокальным произведением;
- формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Выпускник должен обладать

Общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональными компетенциями

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности.

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

уметь:

- петь сольно, в ансамбле;
- пользоваться различными диапазонами певческого голоса;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях;

знать:

- художественно-исполнительские возможности голосов;
- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику

- дыхания;
- профессиональную терминологию.

2. Краткие методические рекомендации

Основная методическая установка дисциплины заключается в обеспечении постоянной связи теоретического изучения элементов музыкальной речи со слуховым их осознанием и интонированием.

Практические упражнения курса должны быть тесно связаны с теоретическими знаниями по музыкальной грамоте.

Настоящий курс должен способствовать последовательному усвоению студентами учебного материала: от знакомства с особенностями музыкального звука, изучения нотного письма до овладения навыками анализа и самостоятельной оценки художественно-выразительного значения музыкального произведения, его структуры, стилистики, жанровой принадлежности.

Программа разработана таким образом, чтобы учащиеся могли как можно скорее охватить большее количество теоретического материала и использовать данные сведения на уроках специальности.

Формы уроков: практические занятия, анализ музыкальных произведений.

3. Тематический план

№	тема	Ауди торн ые часы	виды самостоятельной работы	Самосто ятельная работа студента
1.	Основы постановки голоса и вокальной работы	5	Чтение методической литературы	2.5
2.	Упражнения. Выработка элементов вокальной техники	20	Работа над вокальными упражнениями	10
3.	Вокализы. Выработка основных певческих навыков	10	Прослушивание вокализов	5
4.	Изучение произведений с текстом	40	Разучивание литературного текста	20
5.	Теоретические и практические основы певческого искусства	10	Чтение методической литературы	5
6.	Вокализы. Совершенствование основных певческих навыков	10	Прослушивание вокализов	5
7.	Формирование вокального репертуара	4	Прослушивание произведений	2
8.	Пение в ансамбле	10	Прослушивание произведений, разучивание литературного текста	5
9.	Навыки концертных выступлений	5	Посещение концертов, работа над сценическим образом	2.5
	Всего	114		57

4. Содержание дисциплины

Практические индивидуальные занятия

1. Основы постановки голоса и вокальной работы

Выявление знаний студентов о вокальном искусстве. Изучение основных теоретических понятий и формирование установки на освоение практических навыков: строение голосового аппарата и механизм голосообразования; регистры голоса и сглаживание регистровых переходов; динамические оттенки в пении (пиано-форте); плавное звуковедение, как основа кантиленного пения; вида атаки звука в пении.

2. Упражнения. Выработка элементов вокальной техники

Роль упражнения как первый этап работы над развитием и формированием голоса. Приведение голоса в правильное певческое состояние, устранение имеющихся недостатков. Формирование певческой позиции. Овладение дыханием, резонаторами в достижении ровности звучания, подвижности голоса – при работе над упражнениями. Выработка правильного певческого тона на legato – при выработке навыков пения свободно, без напряжения. Правильная певческая установка; певческий звукоидеал; высокая певческая позиция; певческое (смешанное) дыхание и опора звука; виды атак звука в пении; певческая артикуляция и дикция. Работа на небольшом диапазоне, ведя звук плавно без портамента. Постепенное усложнение и удлинение упражнений, соответственно с возрастающими возможностями учащихся. Задача выразительного исполнения упражнений наряду с вокально-техническими задачами.

Подбор упражнений в процессе обучения в соответствии с уровнем развития учащихся. Индивидуальный характер подбора упражнений для каждого голоса.

3. Вокализы. Выработка основных певческих навыков

Вокализы как база формирования певческого голоса. Возможности вокального развития в условиях простых мелодии и ритма, небольшим диапазоном. Особенности изучения вокализов для выработки основных певческих навыков, певческого дыхания, ровного, плавного, свободного голоса (кантилены), сглаживанию регистров, выработки высокой позиции звучания, выравнивания гласных. Пение вокализов сольфеджио и на различные гласные или сочетания гласных и согласных.

4. Изучение произведений с текстом

Изучение обработок народных песен, русского бытового романса, песен с сопровождением и без сопровождения, вокальных произведений детского и школьного репертуара. Работа над певческой артикуляцией и дикцией.

5. Теоретические и практические основы певческого искусства

Пополнение знаний студентов о вокальном искусстве. Певческая установка, певческий звукоидеал, певческое дыхание и опора звука, способы звуковедения (легато, нон легато, маркато, стаккато). Певческая артикуляция и дикция.

6. Вокализы. Совершенствование основных певческих навыков

Изучение особенностей исполнения вокализов. Развития гибкости, подвижности голоса. Способы звуковедения (легато и стаккато). Работа над вокализмами как условие

подхода к художественному выразительному пению вокальных произведений. Пение вокализов сольфеджио и на различные гласные или сочетания гласных и согласных.

7. Формирование вокального репертуара

Изучение классического романса, несложной оперной арии, современной песни, вокальных произведений детского и школьного репертуара. В работе над произведением - стремление к подчинению вокально-технической стороны исполнения художественной исполнительской задаче, осмысленной выразительной передаче содержания произведения. Работе над текстом, четкой, ясной певческой дикцией, художественному и красивому произношению слов, помогающих донести точное содержание, идею произведения. Постепенное усложнение исполнительских задач в соответствии с возможностями учащихся.

8. Пение в ансамбле

Работа над формированием пения в ансамбле как неотъемлемая часть курса. Создание вокальных ансамблей – дуэтов, трио, более крупных камерных ансамблей. Навыки пения в ансамбле. Выработка унисона в партии и в ансамбле в целом, слитность звучания по силе, высоте, тембру и манере звукообразования, одновременное начало и окончание пения, полная согласованность выразительных средств при исполнении трио, вокальных ансамблей. Единое ощущение характера звука, ритмического рисунка, динамических изменений.

9. Навыки концертных выступлений

Подготовка к концертным выступлениям. Выбор концертного репертуара из пройденных произведений. Участие в концертных выступлениях с сольными и ансамблевыми номерами. Выработка сценических навыков. Сценически-репетиционная работа.

Репертуарные списки

Для успешного освоения дисциплины, студенту необходимо изучить репертуар:

2 курс

Для высоких голосов

Вокализы Варламова, Абта, Конконе.

Алябьев А. Прощание с соловьем. Зимняя дорога.

Аренский А. Расскажи, мотылек.

Бах И. Родной край. За рекою дуб стоит.

Варламов А. Звездочка ясная. Горные вершины. Что это за сердце.

Гайдн И. Серенада ("Тихо двурцу в сад открой")

Гурилев А. Пробуждение. Сарафанчик.

Шуберт Ф. Розочка на поле.

Для средних и низких голосов

Алябьев А. Если жизнь тебя обманет. Я вас любил.

Бах И. Весенняя песня. Зима.

Бетховен Л. Дух барда. Походная песня.

Брамс И. Песня девушки. Колыбельная.

Булахов П. Не пробуждай воспоминаний.

Варламов А. Ненаглядный ты мой. Красный сарафан.

Даргомыжский А. Мне все равно. Колыбельная. Я вас любил.

Пахмутова А. Старый клен. Полынь. Афанасьев "Гляжу в озера синие". Френкель Я. Вальс-расставание. Милютин. Чайка. Туликов. Если есть на свете счастье. Аедоницкий Васильки. Дунаевский И. Под луной золотой. Мокроусов. Одинокая гармонь. Колмановский Э. Черное и белое.

Варламов Красный сарафан.

Абаза. Утро туманное

Харито. Отцвели хризантемы.

Листов. Я помню вальса звук прелестный.

Народные песни

Русские: "Как у наших у ворот", обр. А.Варламова; "Подуй, подуй, непогодушка", обр. М. Балакирева; "Загулял я, молодец", обр. И.Прача.

Английская "Колыбельная", обр. Н.Баратовой.

Моравская "Калина", обр. Ф.Сладека.

Детские песни

Арсеев И. Про зяблика. Про сверчка и мельника.

Парцхаладзе М. Ручей.

Попатенко Т. АЙ да березка.

Тиличиева Е. Песенка-шутка.

3 курс

Для высоких голосов

Алябьев А. Что поешь, краса-девица. Я вижу образ твой.

Бриттен Б. Когда я был мальчонкой.

Булахов П. Пахнет полем воздух чистый. Деввица-красавица. Элегия.

Варламов А. Белеет парус одинокий. Где ты, звездочка. Элегия.

Глинка М. Жаворонок. Память сердца.

Григ Э. В лесу. Избушка. К Норвегии. Старая мать.

Гурилев А. Домик-крошечка. Сердце-игрушка.

Танеев С. Колыбельная.

Шопен Ф. Весна. Желание.

Для средних и низких голосов

Бетховен Л. Верный Джемми. Тоска разлуки.

Бородин А. Полюбила красна девица.

Варламов А. Напоминание. Что затуманилась, зоренька ясная? Я вас любил.

Глинка М. Признание. Бедный певец.

Григ Э. Заход солнца. Изгнанник. У ручья.

Петров А. Песнь материнской любви из к/ф "Синяя птица".

Чайковский П. Песнь цыганки.

Шуберт Ф. Подснежник. Приход весны. Сон матери.

Богословский Н. Я на подвиг тебя провожала. Милютин Лирическая песня из к/ф "Сердца четырех" Баснер В. Старинный романс из к/ф "Дни Турбиных"; Дунаевский И. Молчание.;

Мой костер (старинный романс); Бытовые романсы;

Народные песни

Русские: "Тонкая рябина", обр. Н.Миронова; "Поутру ранешенько", обр. А.Гречанинова; "Далеко-далеко", обр. Н.Речменского.

Итальянская: "Желание", обр. Р.Буркхарт.

Французские: "Вот и Новый год"; "Опять вхожу я в сад", обр. П.Теплова.

Детские песни

Дубравин Я. Добрый день.

Калныныш А. Музыка.

Лученок И. Доброта.

Соснин С. Веселые нотки - веселые дни.

Ансамбли без сопровождения

Русские нар. песни: "Прялица", обр. А.Абрамского; "Во лужях", "В темном лесе", "Ты, рябина", обр. А.Маслова; "Зеленая рощица", обр. Владыкиной-Бачинской. Узбекская нар. песня "Весна пришла". Обр. Р.Кадарова.

4 курс***Для высоких голосов***

Бетховен Л. Песня Клерхен. Радость и горе.

Брамс Й. Девичья песня. Ландыш.

Даргомыжский А. Ария Наташи, ариозо Наташи из оперы "Русалка".

Кюи Ц. Коснулась я цветка. Здесь сирени быстро увядают.

Моцарт В. Ария Сюзанны, каватина графини из оперы "Свадьба Фигаро".

Римский-Корсаков Н. Песня Зулейки. Восточный романс. Колыбельная Волховы из оперы "Садко".

Сибелиус Я. Девичий голосок в полях.

Тома Ф. Старинная песня.

Шуберт Ф. Романс Елены из оперы "Домашняя война". Утренняя серенада.

Для средних и низких голосов

Варламов А. На заре ты ее не буди.

Даргомыжский А. Две песни Лауры из оперы "Каменный гость".

Дунаевский М. Цветные сны. Ветер перемен (из к/ф "Мери Поппинс")

Прокофьев С. Зеленая рощица. Песня девушки из кантаты "Александр Невский".

Рахманинов С. Полюбила я. Сон ("И у меня был край родной")

Римский-Корсаков Н. Море. На холмах Грузии. Октава.

Шопен Ф. Колечко. Литовская песня.

Народные песни

Русские: "По улице мостовой", обр. К.Вильбоа; "За морем синичка", обр. В.Волкова; "Ах вы косы, косы русые", обр. А.Копосова.

Венецианская: "Смех Амура", обр. Х.Меллера.

Испанская: "Поло", обр. Х.Альсубиде.

Итальянская: "От любовных стрел Амура", обр. Х.Меллера.

Французская: "Чей корабль виден прекрасный?", обр. Ж.Векерлена.

Детские песни

Агафонников В. Юность.
 Гаврилин В. Мама.
 Журбин А. Планета детства.
 Пахмутова А. Дарите людям радость.
 Шаинский В. Мир похож на цветной луг.
 Ансамбли с сопровождением
 Гайдн Й. Колыбельная песня.
 Глинка М. Воспоминание.
 Рубинштейн А. Песня.
 Русские народные песни: "Сон", обр. А.Новикова; "Улица широкая", обр. Б.Шляхтера.
 Шуман Р. Весенняя песнь. Ласточки. Песня мая. Счастье.
 Японская нар. песня "Среди цветов", обр. В.Локтева.

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь петь сольно, в ансамбле	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь пользоваться различными диапазонами певческого голоса	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь применять теоретические знания в исполнительской практике	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать художественно-исполнительские возможности голосов	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать профессиональную терминологию	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)

6. Материально-техническое обеспечение

Групповой класс, укомплектованный

- столами и стульями;
- фортепиано,
- аудио- видеотехника.

Средства обучения

- нотная и учебная литература по курсу.
- грамзаписи и аудиозаписи по курсу.

7. Литература

Основная литература

1. Варламов, А.Е. Полная школа пения [Текст]:[вокальное руководство] : учебное пособие/А. Е. Варламов.-Изд. 4-е, стер.-Санкт-Петербург [и др.]:Лань [и др.],2012.-118, [1] с.
2. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг : учебник для вуза / В. В. Емельянов. - Изд-во : Лань, Планета музыки, 2010.
3. Кравченко, С.Н. Теория и практика вокального исполнительства : исправление дефектов голосообразования [Текст]:методические рекомендации/С. Н. Кравченко ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство Томского государственного педагогического университета,2013.-31 с.
4. Сафронова, О. Л. Распевки : Хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. - Издательство : Планета музыки, 2011.

Дополнительная литература:

1. Абдуллина, Э. Б. Методология педагогики музыкального образования. Научная школа Э. Б. Абдуллина [Текст] : монография / Моск. пед. гос. ун-т ; под науч. ред. Э. Б. Абдуллина. — М. : Граф-Пресс, 2009. — 284 с.
2. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства / Н. Б.Гонтаренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007.
3. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе : Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. - М. : Академия, 1998. - 239 с.
4. Емельянов, В. В. Развитие голоса, координации в пении / В. В. Емельянов. - СПб., 1997. - 189 с.
5. Крупа-Шушарина, С. В. Музыка природы / С. В. Крупа-Шушарина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 98 с.
6. Кудряшов, А. В. Песни для детей : настольная книга музыкального руководителя / А. В. Кудряшов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 93 с.
7. Ламперти, Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам : Учебное пособие / Ф. Ламперти. - Издательство : Планета музыки, 2009.
8. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе : книга для учителя / Л. А. Рапацкая. -М. : Владос, 2003. - 317 с.
9. Сияет солнце : песни и хоры на стихи Ф. Тютчева, А. К. Толстого, А. Майкова, А. Фета. - М.: Музыка, 2005. - 47 с.
10. Халабузарь, П. В. Методика музыкального воспитания : Учебное пособие для муз. училищ / П. В. Халабузарь [и др.]. - М. : Музыка, 1990. - 173 с.
11. Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49324 Морозов Л.Н. Школа классического вокала Издательство: "Лань", "Планета музыки". 2013. 2-е изд., стер.48 стр.
12. Электронный ресурс: <http://e.lanbook.com/books> Плужников К.И. Школа академического вокала от Плужникова. Издательство: "Лань", "Планета музыки". 2014. 1-е изд.128 с.

Интернет-ресурсы

1. Яндекс. Музыка
2. YouTube Music
3. YouTube Music Premium
4. classic -online.ru