

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
**«Владимирский государственный университет
 имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
 (ВлГУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
 по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 29 » 06 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО»

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
 Профиль/программа подготовки «Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве»
 Уровень высшего образования магистратура
 Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Индивид. занятия, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
I	2 /72			18	54	Зачет
II	3 /108			18	54	Экзамен (36 ч.)
III	3 /108			18	63	Экзамен (27 ч.)
IV	2 /72			20	16	Экзамен (36 ч.)
Итого	10 / 360			74	187	Зачет (1 сем.), Экзамен (2,3,4 сем., 99 ч.)

Владимир 2020

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Сольное исполнительское искусство» в сфере академического вокала являются: изучение и усвоение теоретических и практических основ вокального исполнительства; формирование и совершенствование вокально-исполнительских умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности, связанной с публичными выступлениями в сфере вокально-театрального исполнительства.

Задачами дисциплины являются: совершенствование вокально-исполнительского мастерства, стилистической грамотности обучающихся, формирование вокальной культуры, исполнительского артистизма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сольное исполнительское искусство» относится к вариативной части.

Пререквизиты дисциплины: «Сольное исполнительство», «История музыкального искусства», «Анализ и интерпретация произведения искусства».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
<i>ПК-2</i> Способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты	частичное	Знать: историю вокального искусства и педагогики; стили и жанры вокального искусства; культурно-исторический генезис становления современного вокального искусства; Уметь: анализировать и интерпретировать вокальные произведения; Владеть: навыками творческого анализа и интерпретации вокальных произведений; умениями и навыками творческой работы в условиях театрально-сценической деятельности.
<i>ПК-3</i> Способен использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области искусства и образования, изучать и формировать культурные потребности обучающихся и повышать культурно-образовательный	частичное	Знать: разнообразные вокально-педагогические методы и приемы; культурные и образовательные потребности обучающихся; Уметь: изучать и формировать культурные потребности обучающихся и повышать их культурно-образовательный уровень; применять на практике знания в области музыкального и вокального искусства и образования; Владеть: вокальной методикой с учётом психолого-педагогических и анатомо-физиологических особенностей обучающихся различных возрастных категорий и культурно-образовательных потребностей.

уровень различных групп населения		
-----------------------------------	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия			СРС
1	Раздел 1. Формирование навыков кантиленного пения Тема 1. Работа над вокализами	1	1-6			6	18	3 / 50%	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над барочными ариями	1	7-12			6	18	3 / 50%	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	1	13-18			6	18	3 / 50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:						18	54	9 / 50%	Зачет
1	Раздел 2. Формирование вокально-артикуляционных навыков Тема 1. Работа над народными песнями	2	1-6			6	18	3 / 50%	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над романсами	2	7-12			6	18	3 / 50%	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	2	13-18			6	18	3 / 50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:						18	54	9 / 50%	Экзамен (36 ч.)
1	Раздел 3. Работа над стилистическими особенностями вокальных произведений Тема 1. Работа над зарубежными ариями	3	1-6			6	20	3 / 50%	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над русскими ариями	3	7-12			6	20	3 / 50%	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	3	13-18			6	23	3 / 50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:						18	63	9 / 50%	Экзамен (27 ч.)
1	Раздел 4. Формирование индивидуального творческого имиджа Тема 1. Работа над песнями	4	1-3			6	6	3 / 50%	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над ариями	4	4-6			6	6	3 / 50%	Рейтинг-

									контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	4	7-10			8	4	4 / 50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 4 семестр:						20	16	10 / 50%	Экзамен (36 ч.)
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине						74	187	37 / 50%	Зачет (1 сем.), Экзамен (2,3,4 сем. 99 ч.)

Содержание индивидуальных занятий по дисциплине

Раздел 1. Формирование навыков кантиленного пения

Тема 1. Работа над вокализми

Содержание индивидуальных занятий.

Формирование певческой установки, навыков дыхания и навыков кантиленного пения.

Разучивание упражнений и вокализов.

Тема 2. Работа над барочными ариями

Содержание индивидуальных занятий.

Изучение истории создания старинных арий, прослушивание аудио- и видеозаписей для наиболее точной передачи музыкально-художественной идеи, и сценического образа. Постановка и решение вокально-технических задач, необходимых для исполнения данного репертуара.

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению.

Содержание индивидуальных занятий.

Сценические репетиции. Создание художественного музыкально-сценического образа. Работа на сцене с концертмейстером.

Раздел 2. Формирование вокально-артикуляционных навыков

Тема 1. Работа над народными песнями

Содержание индивидуальных занятий.

Разучивание народных песен с концертмейстером. Определение сложных для исполнителя фраз и отрывков. Анализ вокально-технических и вокально-интонационных трудностей.

Тема 2. Работа над романсами

Содержание индивидуальных занятий.

Подробный разбор романса. Соотношение мелодики языка и мелодической фразы. Знакомство с творчеством композитора и поэта. Разучивание романса с концертмейстером. Определение формы и кульминации романса. Работа над вокально-техническими сложностями через призму художественного образа

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению.

Содержание индивидуальных занятий.

Сценические репетиции. Работа над вокальной интонацией как путь реализации замысла композитора.

Раздел 3. Работа над стилистическими особенностями вокальных произведений

Тема 1. Работа над зарубежными ариями.

Содержание индивидуальных занятий.

Разучивание музыкального и поэтического текста зарубежной арии. Прослушивание аудио- и видеозаписей «носителей языка и культуры» того народа, на языке которого написано вокальное произведение. Анализ партитуры. Работа над чистотой интонации, дикции.

Тема 2. Работа над русскими ариями

Содержание индивидуальных занятий.

Разучивание музыкального и поэтического текста арии. Прослушивание аудио- и видеозаписей ведущих исполнителей. Анализ партитуры. Работа над чистотой интонации, дикции. Воплощение сценического образа через погружение.

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению.

Содержание индивидуальных занятий.

Сценические репетиции. Создание художественного музыкально-сценического образа. Работа на сцене с концертмейстером.

Раздел 4. Формирование индивидуального творческого имиджа

Тема 1. Работа над песнями.

Содержание индивидуальных занятий.

Выбор песен отечественных и зарубежных композиторов различных эпох. Анализ особенностей музыкальной формы и вокальной партии. Анализ сценической задачи и его технологическое воплощение. Работа над вокальной интонацией и характерной дикцией.

Тема 2. Работа над ариями

Содержание индивидуальных занятий.

Свободный, но обоснованный выбор арий. Анализ замысла композитора и его творческого воплощение.

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению.

Содержание индивидуальных занятий.

Сценические репетиции. Создание художественного музыкально-сценического образа на основе собственного сценического имиджа. Работа на сцене с концертмейстером.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Сольное исполнительское искусство» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- Тренинг (разделы 1, 2, 3, 4);
- Анализ ситуаций (разделы 1, 2, 3, 4);
- Разбор конкретных ситуаций (разделы 1, 2, 3, 4);
- Мозговой штурм (раздел 4).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет).

1 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

Рейтинг-контроль № 1.

Конспект по проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Рейтинг-контроль № 2.

Исполнение одного вокального произведения кантиленного типа

Рейтинг-контроль № 3.

Подготовка статьи проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Вопросы к зачету

Публичное исполнение

- вокализа, барочной арии, произведения из педагогического репертуара студентов колледжа.

Примерный репертуарный список

Дж.Джордани. Caro mio ben.

А.Скарлатти. O cessate di piagarmi.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звук, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студента

1. Самостоятельное освоение нового материала.

2. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.
3. Работа над сочинениями для эскизного освоения, а также разучивание произведений с последующим их включением в программу концертной исполнительской практики.
4. Работа над исполнительскими приемами, чтение произведений с листа, изучение репертуара

2 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

Конспект по проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Рейтинг-контроль № 2.

Исполнение народной песни или романса.

Рейтинг-контроль № 3.

Подготовка статьи проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Вопросы к экзамену

Публичное исполнение

- народной песни, романса, произведения из педагогического репертуара студентов колледжа.

Примерный репертуарный список

Ф.Шуберт. Романс Елены из оперы «Домашняя война»

Неаполитская народная песня «Колыбельная» в обр. В.Мельо

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звучком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студента

1. Самостоятельное освоение нового материала.
2. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.
3. Работа над сочинениями для эскизного освоения, а также разучивание произведений с последующим их включением в программу концертной исполнительской практики.
4. Работа над исполнительскими приемами, чтение произведений с листа, изучение репертуара

3 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

Конспект по проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Рейтинг-контроль № 2.

Исполнение концертной арии отечественного или зарубежного композитора.

Рейтинг-контроль № 3.

Подготовка статьи проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Вопросы к экзамену

Публичное исполнение

- двух арий (отечественной и зарубежной), произведения из педагогического репертуара студентов колледжа.

Примерный репертуарный список

М. Глинка. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин»

Ж. Бизе. Ария Микаэлы из оперы «Кармен»

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звучком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студента

5. Самостоятельное освоение нового материала.
6. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.
7. Работа над сочинениями для эскизного освоения, а также разучивание произведений с последующим их включением в программу концертной исполнительской практики.
8. Работа над исполнительскими приемами, чтение произведений с листа, изучение репертуара

4 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

Конспект по проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Рейтинг-контроль № 2.

Исполнение вокального произведения по выбору обучающегося.

Рейтинг-контроль № 3.

Подготовка статьи проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

Вопросы к экзамену

Публичное исполнение

- арии, романса или народной песни по выбору обучающегося, произведения из педагогического репертуара студентов колледжа.

Примерный репертуарный список

Дж. Гершвин. Песни.

Г. Свиридов. Песни.

Р.Штраус. Песни и арии из оперетт.

И.Кальман. Арии из оперетт.

Ж.Оффенбах. Арии из оперетт

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звуком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студента

5. Самостоятельное освоение нового материала.
6. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.
7. Работа над сочинениями для эскизного освоения, а также разучивание произведений с последующим их включением в программу концертной исполнительской практики.
8. Работа над исполнительскими приемами, чтение произведений с листа, изучение репертуара

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература			
1. Ваккаи, Николо. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса : учебное пособие : пер. с итал. / Н. Ваккаи . – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 47 с.	2013	2	
2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех	2015	2	

голосов : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. –Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015 Е.Н. Матюхина, А.А.Сажина, С.З. Могилевская, С.Ю. Смирнова. – Москва : МПГУ, 2017. – 156 с.			
3. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство : учебное пособие / К. И. Плужников . – Санкт- Петербург : Лань : Планета музыки, 2013	2013	2	
4. Плужников, Константин Ильич. Механика пения : принципы постановки голоса : учебное пособие / К. И. Плужников . –Санкт- Петербург : Лань : Планета музыки, 2013	2013	2	
Дополнительная литература			
1.Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения : учебное пособие / А.Е. Варламов .— Изд. 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012.— 119 с.	2012	1	
2.Глинка, Михаил Иванович. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка .— Изд. 2-е, испр. и доп. — Санкт- Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 71 с.	2012	1	
3.Ламперти, Франческо. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям : технические правила и советы ученикам и артистам : учебное пособие / Ф. ЛАМПЕРТИ .— Изд. 2-е, ИСПР. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. .— 192 с.	2009	1	
4.Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс : учебное пособие / Л. Н. Морозов . – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. –	2013	1	

47 с.			
5. Прянишников, Ипполит Петрович. Советы обучающимся пению : учебное пособие / И. П. Прянишников. — Изд. 6-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. — 142 с.	2013	1	

7.2. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная жизнь»
2. Журнал «Музыкальный журнал»
3. Журнал «Музыкант-классик»
4. Журнал «Музыкальное просвещение»
5. Журнал «Учитель музыки»

7.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.firemusic.narod.ru/> портал классической музыки;
2. <http://www.beethovenlives.net/index1001.asp> крупный mp3 архив академической музыки;
3. <http://roisman.narod.ru/> Классическая музыка разных авторов;
4. <http://medieval.gothart.cz/en/cd.php> сайт, посвященный музыке средневековой Европы (англоязычный);
5. <http://www.opera-news.ru/history13.html> всё об опере

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения индивидуальных занятий, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, имеющие необходимую площадь и оснащенные музыкальными инструментами.

Концертный зал на 150 посадочных мест, с двумя концертными роялями, оснащенный занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием.

Рабочую программу составил:

Кандидат педагогических наук, доцент Маруфенко Е.В.

Рецензент

Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира
 Пилыева Людмила Илландоровна

(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО
Протокол № 11 от 25.06.2020 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор **Л.Н. Ульянова**
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 7 от 29.06.2020 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор **Л.Н. Ульянова**
(ФИО, подпись)

