

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)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л.Н.
« 29 » 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО»

(АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ)

направление подготовки / специальность

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль) подготовки

«Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве»

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2021

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

Дисциплина «Сольное исполнительское искусство (академический вокал)» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-2 Способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты	ПК-2.1. Знание способов выявления интересов обучающихся в области досуговой деятельности. ПК-2.2. Умение находить, анализировать возможности использования и использовать источники необходимой профессиональной информации (включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы) ПК-2.3. Владение опытом анализа организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживания педагогических эффектов проведения мероприятий..	ПК-2.1 Знает: действующие школьные учебные планы, программы, учебники и учебные пособия; ПК-2.2 Умеет: планировать и проводить уроки соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-2.3 Владеет: современными образовательными технологиями, организационными формами и методами преподавания урока	Практико-ориентированное задание
ПК-3. Способен использовать разнообразные педагогические технологии и	ПК-3.1. Знание основных характеристик, методов педагогической диагностики и развития целостно-смысловой,	Знает: особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий; способы	Практико-ориентированное задание

методы в области искусства и образования, изучать и формировать культурные потребности	эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся. ПК-3.2. Умеет использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения обучающихся. ПК-3.3. Владеет опытом планирования, организации и проведения досуговых мероприятий.	выявления интересов и культурных потребностей различных слоев населения. Умеет: планировать, организовывать и проводить массовые мероприятия с учетом их возрастных, физических и индивидуальных особенностей обучающихся; организовывать и проводить репетиции; выполнять роль ведущего мероприятий Владеет: навыками использования при проведении массовых мероприятий обоснованных форм, методов и способов организации деятельности (в т.ч ИКТ, электронные, информационные и образовательные ресурсы).	

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа.

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	Самостоятельны	Формы текущего контроля успеваемости.

				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Раздел 1. Формирование навыков кантиленного пения Тема 1. Работа над вокализами	1	1-6				6	18	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над барочными ариями	1	7-12				6	18	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	1	13-18				6	18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:							18	54	Зачет
1	Раздел 2. Формирование вокально-артикуляционных навыков Тема 1. Работа над народными песнями	2	1-6				6	18	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над романсами	2	7-12				6	18	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	2	13-18				6	18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:							18	54	Экзамен (36 ч.)
1	Раздел 3. Работа над стилистическими особенностями вокальных произведений Тема 1. Работа над зарубежными ариями	3	1-6				6	20	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над русскими ариями	3	7-12				6	20	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к публичному выступлению	3	13-18				6	23	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:							18	63	Экзамен (27 ч.)
1	Раздел 4. Формирование индивидуального творческого имиджа Тема 1. Работа над песнями	4	1-3				6	6	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Работа над ариями	4	4-6				6	6	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Подготовка к	4	7-				8	4	Рейтинг-

¹ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КП/КР

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

	публичному выступлению		10						контроль №3
	Всего за 4 семестр:						20	16	Экзамен (36 ч.)
	Наличие в дисциплине КП/КР								
	Итого по дисциплине						74	187	Зачет (1 сем.), Экзамен (2,3,4 сем., 99 ч.)

Содержание индивидуальных занятий по дисциплине

Раздел 1. Формирование навыков канителенного пения

Тема 1. Работа над вокализми

Содержание индивидуальных занятий.

Формирование певческой установки, навыков дыхания и навыков канителенного 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 воплощения.

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

5.1. Текущий контроль успеваемости

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

1 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

1. Конспект по проблеме вокального исполнительства.

2. Историко-стилистический анализ одного вокального произведения из исполняемой программы

3. Музыкально-теоретический анализ одного вокального произведения из исполняемой программы

4. Вокально-исполнительский анализ одного вокального произведения из исполняемой программы

5. Исполнение одного вокализа (на память или по нотам).

Рейтинг-контроль № 2.

1. Подготовка доклада о творческом пути академического певца / певицы.

2. Исполнение одного вокального произведения кантиленного типа (на память).

3. Историко-стилистический анализ второго вокального произведения из исполняемой программы

4. Музыкально-теоретический анализ второго вокального произведения из исполняемой программы

5. Вокально-исполнительский анализ второго вокального произведения из исполняемой программы

Рейтинг-контроль № 3.

1. Подготовка статьи по проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

2. Исполнение двух вокальных произведений (на память).
3. Вокально-сценический анализ двух исполняемых произведений.
4. Вокально-исполнительский самоанализ

2 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

1. Подготовка доклада о творческом пути академического певца / певицы.
2. Историко-стилистический анализ одного вокального произведения из исполняемой программы
3. Музыкально-теоретический анализ одного вокального произведения из исполняемой программы
4. Вокально-исполнительский анализ одного вокального произведения из исполняемой программы
5. Исполнение одного вокализа (на память или по нотам).

Рейтинг-контроль № 2.

1. Подготовка доклада и презентации о творческом пути академического певца / певицы.
2. Исполнение народной песни или романса (на память).
3. Историко-стилистический анализ народной песни или романса из исполняемой программы
4. Музыкально-теоретический анализ народной песни или романса из исполняемой программы
5. Вокально-исполнительский анализ народной песни или романса из исполняемой программы

Рейтинг-контроль № 3.

1. Подготовка статьи по проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.
2. Исполнение двух вокальных произведений (на память).
3. Вокально-сценический анализ двух исполняемых произведений.
4. Вокально-исполнительский самоанализ

3 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

1. Подготовка доклада о творческом пути академического певца / певицы.
2. Исполнение романса отечественного или зарубежного композитора (на память).
3. Историко-стилистический анализ романса отечественного или зарубежного композитора из исполняемой программы.
4. Музыкально-теоретический анализ романса отечественного или зарубежного композитора из исполняемой программы.
5. Вокально-исполнительский анализ романса отечественного или зарубежного композитора из исполняемой программы.

Рейтинг-контроль № 2.

1. Подготовка доклада и презентации о творческом пути академического певца / певицы.
2. Исполнение арии отечественного или зарубежного композитора (на память).
3. Историко-стилистический анализ арии отечественного или зарубежного композитора из исполняемой программы
4. Музыкально-теоретический анализ арии отечественного или зарубежного композитора из исполняемой программы
5. Вокально-исполнительский анализ арии отечественного или зарубежного композитора из исполняемой программы

Рейтинг-контроль № 3.

1. Подготовка статьи по проблеме вокального исполнительства и/или вокальной педагогики.

2. Исполнение двух вокальных произведений (на память).

3. Вокально-сценический анализ двух исполняемых произведений.

4. Вокально-исполнительский самоанализ

4 семестр

Рейтинг-контроль № 1.

1. Исполнение концертной программы (6-8 произведений), рекомендуемой для выпускного экзамена (на память).

2. Историко-стилистический, музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ всех произведений исполняемой программы.

Рейтинг-контроль № 2.

1. Исполнение выпускной программы (2-3 произведения), утвержденной для выпускного экзамена (на память).

2. Историко-стилистический, музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ всех произведений исполняемой программы.

3. Анализ художественного музыкально-сценического образа всех произведений исполняемой программы с учетом собственного сценического имиджа

Рейтинг-контроль № 3.

1. Исполнение выпускной программы (2 произведения), утвержденной для Государственного экзамена (на память).

2. Исполнение двух вокальных произведений (на память).

3. Вокально-исполнительский самоанализ

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

1 семестр

Вопросы к зачету

Публичное исполнение

- вокализа, барочной арии или романса (на память).

Примерный репертуарный список

Вокализы Ф.Абт, Дж. Конконе

И.С.Бах. Арии

Дж.Джордани. Caro mio ben.

А.Скарлатти. O cessate di piagarmi.

2 семестр

Вопросы к экзамену

Публичное исполнение

- народной песни, романса или арии (на память).

Примерный репертуарный список

Вагнер Р. Ария Вальтрауты из оперы «Гибель богов»

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

Финская народная песня «По ягоды»

3 семестр

Вопросы к экзамену

Публичное исполнение

- романса и арии или двух арий отечественного и зарубежного композитора (на память).

Примерный репертуарный список

М. Глинка. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин»
Ж. Бизе. Ария Микаэлы из оперы «Кармен»

4 семестр Вопросы к экзамену

Публичное исполнение

- концертной программы, утвержденной для выпускного экзамена.

Примерный репертуарный список

Концертные арии В.А.Моцарта, И.Соневичского и др.

Арии из опер зарубежных композиторов В.Моцарта, Р.Вагнера, Ж.Бизе, Дж.Россини, К. Сен-Санса и др.

Арии из опер отечественных композиторов Н.Римского-Корсакова, П. Чайковского,

А. Даргомыжского, Д.Кабалевского и др.

Песни и арии из оперетт И.Кальмана, Р. Штрауса, Ж.Оффенбаха, И.Дунаевского.

Дж. Гершвин. Песни.

Г. Свиридов. Песни.

Русские народные песни в обработках

5.3 Самостоятельная работа обучающегося.

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, изучение биографий ведущих отечественных и зарубежных оперных и камерных певцов, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студента

1. Самостоятельное освоение нового вокального материала.
2. Знакомство с методической литературой, изучение биографий ведущих отечественных и зарубежных оперных и камерных певцов, 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

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Наличие в электронном каталоге ЭБС	
Основная литература*			
1. Ваккаи, Николо. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы	2013	-	

постановки голоса : учебное пособие : пер. с итал. / Н. Ваккаи . – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 47 с.		
2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех 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.	2015	-
3. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство : учебное пособие / К. И. Плужников . – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013	2013	-
4. Плужников, Константин Ильич. Механика пения : принципы постановки голоса : учебное пособие / К. И. Плужников . – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013	2013	-
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	-
2. Глинка, Михаил Иванович. Упражнения для совершенствования 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	-
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	-
4. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс : учебное пособие / Л. Н. Морозов . – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 47 с.	2013	-
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	-

6.2. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная жизнь»

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

6.3. 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://goisman.narod.ru/> Классическая музыка разных авторов;
4. <http://medieval.gothart.cz/en/cd.php> сайт, посвященный музыке средневековой Европы (англоязычный);
<http://www.opera-news.ru/history13.html> всё об опере

7. 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 оснащённые музыкальными инструментами.

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

Рабочую программу составил:

К.п.н., PhD, доцент

доцент кафедры МО Е.В. Маруфенко

Рецензент

директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

Пилыева Л. И.,

(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры музыкального образования

Протокол № 12 от 29.06.2021 года

Заведующий кафедрой кандидат философских наук, профессор

Ульянова Л.Н.

(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО

Протокол № 8 от 01.07.2021 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор

Ульянова Л.Н.

(подпись)