

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
(ДО КФУ)

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основные навыки вокального исполнительства Б1.В.ДВ.17

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Нургаянова Н.Х.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 9023179217

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х. Кафедра татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая , Nelya.Nurgayanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Курс по выбору "Основные навыки вокального исполнительства" относится к вариативной части Профессионального цикла ООП и является первичным элементом исполнительской подготовки студентов, закладывает теоретические и практические основы вокального исполнительства будущих бакалавров в области музыкального образования. Освоение дисциплины "Основные навыки вокального исполнительства" является необходимым как предшествующее звено для изучения дисциплины "Вокальный класс".

Дисциплина основана на теоретическом изучении основ вокального исполнительства и практическом исполнении различных по стилю, жанру и характеру музыкальных произведений; умение фортепианного сопровождения собственному пению, чтению с листа, эскизной работы над произведениями классического и детского вокального репертуара; чтение дополнительной литературы по дисциплине, слушание аудиозаписей известных вокалистов и посещение концертов камерно-вокальной музыки. Цель курса по выбору "Основные навыки вокального исполнительства" - выработка у студентов практических навыков и теоретических представлений в области сольного вокального исполнительства. Задачами дисциплины являются: формирование навыков вокального исполнительства - академическое округлое звуковедение, пение на опоре, чёткая артикуляция; умение фортепианного сопровождения собственному пению, чтению с листа, эскизной работы над произведениями классического и детского вокального репертуара; формирование готовности к самостоятельному освоению вокальной литературы и воплощению замысла музыкального произведения в собственном исполнении.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на курсах, семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Дисциплины и курсы по выбору". Осваивается на первом курсе (1 семестр).

Дисциплина включает:

- теоретические основы вокального искусства и исполнительства; музыкальную грамоту и терминологию; особенности сольной интерпретации вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений;
- особенности национальной, региональной художественной и музыкально-образовательной культуры в аспекте поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара;
- исполнение различных по стилю, жанру и уровню сложности музыкальных вокальных произведений на высоком художественном уровне, убедительно, ярко, артистично;
- воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора и собственной трактовкой;
- исполнение разнообразного поликультурного и этнохудожественного вокального репертуар на высоком художественном уровне, убедительно, ярко, артистично.
- овладение развитыми навыками певческого звуковедения; эскизного прохождения различных по уровню сложности вокальных произведений;
- изучение комплекса различных исполнительских средств и приемов в ходе исполнения поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара в рамках концертных выступлений, реализации музыкально-просветительских программ для различных категорий населения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-6 (общекультурные компетенции)	Компетенция заключается в знании законов логики, умении применять их при построении речи; знании основных групп аргументов и умении их применять в письменной и устной публичной речи; способности ясно высказывать свои мысли. Наличие у выпускника данных знаний, умений и способностей свидетельствует о достижении обязательного уровня сформированности компетенции.
ПК-4 (профессиональные компетенции)	Способность использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

особенности интерпретации сольных вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений; методики чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизного прохождения различных по уровню сложности вокальных произведений; особенности слушательской аудитории и музыкально-образовательные цели при разработке и реализации вокальных музыкально-просветительских программ для различных категорий населения; специфику и традиции в исполнении произведений поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара; лучшие образцы народного песенного творчества, а также вокального творчества русских, зарубежных, татарских композиторов; стилевые и жанровые особенности исполнения народной песни; соотношение музыки и поэтического текста в разных жанрах и стилях; особенности орфоэпии произведений поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара;

различные методы и подходы к организации самостоятельного исполнительского анализа и разбора вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений; теоретические основы вокального искусства и исполнительства, музыкальные термины; методы рациональной работы с дополнительной литературой и иными источниками, методы изучения и оценки искусства исполнителей-вокалистов в ходе слушания аудиозаписей известных вокалистов, посещения филармонических концертов и музыкальных спектаклей; методы объективизации самоанализа трактовки вокальных произведений и качества исполнения; методику применения полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений вокального искусства и исполнительства.

2. должен уметь:

исполнять различные по стилю, жанру и уровню сложности вокальные произведения на высоком художественном уровне, убедительно, ярко, артистично; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора и собственной трактовкой;

воплощать свои художественные замыслы и идеи; правильно определять и формулировать педагогические задачи и способы их решения; отбирать качественный исполнительский репертуар, лучшие произведения вокального искусства; работать над созданием музыкального образа в вокальном произведении;

проводить самостоятельный исполнительский анализ и разбирать вокальные произведения различных стилей, жанров и направлений; работать с дополнительной литературой и иными источниками, изучать искусство исполнителей вокальной музыки в ходе слушания аудиозаписей известных исполнителей, посещения концертов и т.п.; проводить самоанализ исполнительской трактовки, объективно и профессионально оценивать качество собственного исполнения; активно применять метод полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений вокального искусства и исполнительства и формирования исполнительской интерпретации.

3. должен владеть:

комплексом различных исполнительских средств и приемов вокализации (звуковедение, фразировка, кантилена); навыками чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизного прохождения различных по уровню сложности вокальных произведений; методами использования вокального репертуара в педагогической и культурно-просветительской работе с различными категориями населения;

звуковой полистилистической вокальной техникой; историей вокального исполнительства; приемами анализа, синтеза, обобщения, т.е. навыками интерпретации музыкальных произведений; комплексом различных исполнительских средств и приемов в ходе исполнения поликультурного и этнохудожественного инструментального репертуара в рамках концертных выступлений, реализации музыкально-просветительских программ для различных категорий населения;

Под компетенцией понимается способность выпускника вуза применять знания, умения, опыт и личностные качества в процессе самостоятельной работы над вокальным репертуаром, использования различных методов формирования индивидуальной исполнительской трактовки музыкального произведения в соответствии с задачами профессиональной музыкально-педагогической деятельности;

навыками самостоятельного исполнительского анализа и разбора вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений; навыками работы с дополнительной литературой и музыкальными источниками; алгоритмом анализа и самоанализа трактовки вокальных произведений и качества исполнения; методикой применения полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений вокального искусства и исполнительства.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

к художественному исполнению вокальных произведений, используя различные исполнительские навыки сольного пения в музыкально-образовательной и культурно-просветительской деятельности;

выбрать педагогический и профессионально-исполнительский репертуар, основываясь на область поликультурного этнохудожественного образования в музыкально-образовательной и культурно-просветительской деятельности;

к самостоятельному постижению явлений вокального искусства и исполнительства в ходе рефлексивного анализа, слушательской оценки, полилогического взаимодействия субъектов музыкально-образовательного процесса.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Овладение техническими приемами вокального исполнительства			0	0	0	Творческое задание
2.	Тема 2. Коллоквиум по теории вокального исполнительства			0	0	0	Коллоквиум
3.	Тема 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства			0	0	0	Творческое задание
4.	Тема 4. Овладение техническими приемами вокального исполнительства			0	0	0	Творческое задание
5.	Тема 5. Исполнение 1 вокализа, 1 классического произведения, 1 песни из школьного репертуара под собственный аккомпанемент			0	0	0	Творческое задание
	Тема . Итоговая форма контроля	1		0	0	0	Зачет
	Итого			0	0	0	

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Овладение техническими приемами вокального исполнительства			подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
2.	Тема 2. Коллоквиум по теории вокального исполнительства			подготовка к коллоквиуму	4	коллоквиум

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
3.	Тема 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства			подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
4.	Тема 4. Овладение техническими приемами вокального исполнительства			подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
5.	Тема 5. Исполнение 1 вокализа, 1 классического произведения, 1 песни из школьного репертуара под собственный аккомпанемент			подготовка к творческому заданию	10	творческое задание
	Итого				26	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- индивидуальные занятия в классе с преподавателем по разбору и разучиванию основной программы;
- внеаудиторная самостоятельная работа студентов по разбору и разучиванию основной программы;
- эскизное ознакомление с несложным репертуаром в условиях аудиторных и самостоятельных занятий;
- слушание аудиозаписей известных певцов и посещение концертов вокальной музыки;
- публичное исполнение программы на зачете.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Овладение техническими приемами вокального исполнительства

творческое задание , примерные вопросы:

1. Строение голосового аппарата. 2. Типы дыхания я в академическом сольном пении. 3. Резонаторы в пении. 4. Виды вокальной атаки звука. 5. Дикция: слоговые упражнения. скороговорки, предназначенные для разработки артикуляционного аппарата. 5. Вокальная интонация. Динамическая нюансировка певческого звукоизвлечения.

Тема 2. Коллоквиум по теории вокального исполнительства

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Работа голосового аппарата в пении. 2. Классификация певческих голосов. 3. Работа артикуляционного аппарата. 4. Исполнительские школы, оказавшие существенное влияние на формирование культуры и традиций вокального искусства. 5. Выдающиеся исполнители - вокалисты. 6. Исполнительские принципы вокального искусства.

Тема 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства

творческое задание , примерные вопросы:

Исполнение основной программы включает: 1 вокализ, романс русского или зарубежного композитора, 1 народную песню, 1 произведение из школьного репертуара под собственный аккомпанемент. ознакомление с несложным репертуаром в условиях аудиторных и самостоятельных занятий; □ слушание аудиозаписей известных певцов и посещение концертов вокальной музыки.

Тема 4. Овладение техническими приемами вокального исполнительства

творческое задание , примерные вопросы:

Исполнение упражнений для голоса, в сопровождении фортепиано, включающие гаммы и арпеджио, а также 2 разнохарактерных вокализа. Ознакомление с вокальным репертуаром в условиях аудиторных и самостоятельных занятий; слушание аудиозаписей известных певцов.

Тема 5. Исполнение 1 вокализа, 1 классического произведения, 1 песни из школьного репертуара под собственный аккомпанемент

творческое задание , примерные вопросы:

Работа над исполнением индивидуальных творческих программ, ориентированных на индивидуальные возможности студента (физическое развитие, уровень подготовки, довузовское образование, исполнительские способности).

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к :

Самостоятельная работа студентов направлена на:

- разучивание произведений из своей программы;
- осмысление исполнительской концепции, музыкальных образов, средств выразительности;
- выучивание произведения наизусть;
- овладение профессионально оформленным голосом, т.е. в необходимой мере ровным, округленным, гибким, подвижным;
- овладение всеми видами вокальной техники для выполнения различных исполнительских задач;
- овладение основными стилями мировой музыкальной культуры в процессе изучения произведений классики и современности;
- освоение определенного репертуара, необходимого для работы учителя - вокалиста в различных подразделениях системы музыкального образования;
- закрепление навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями;
- приобретение умений анализировать исполнение, дать устный комментарий к музыкальному произведению;
- изучение вокально-исполнительской и педагогической культуры, - знакомство с творчеством выдающихся исполнителей;
- прослушивание записей осваиваемого репертуара - арий, романсов, песен на аудио (CD, MP-3 и т.д.) и видео носителях, с использованием информационных технологий.

Примерные требования к зачету:

Исполнение сольной программы из 3 произведений, пройденных в курсе и 1 произведения из школьной программы под собственный аккомпанемент.

Исполнение должно выявить уровень вокального мышления студента, то есть его вокально-техническую подготовку, творческое отношение к музыкальному произведению, убедительность трактовки и артистичность исполнения. Учитывая различный уровень вокальной подготовки студентов, возраст и степень физиологической зрелости голосового аппарата, программы для различных студентов могут быть несколько различными по степени трудности, необходимо учитывать результаты индивидуальной учебной работы и трудолюбие студента, динамику его творческого роста за весь период обучения.

7.1. Основная литература:

Ламперти Ф. Искусство пения (L'artedelcanto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: 'Лань', 'Планета музыки', 2009. - 192 с. <http://e.lanbook.com/view/book/2000/>

Каркина С.В. Интерпретация литературно-поэтического текста в музыкальном произведении: Учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений музыкально-педагогических специальностей, преподавателей музыки. - Казань: К(П)ФУ, 2011. - 52 с. http://kpfu.ru/docs/F12909509/Karkina.S.V..Interpretaciya.lit_poet.teksta.pdf

7.2. Дополнительная литература:

1. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. М.: 'Лань', 'Планета музыки', 2014. - 288 с. <http://e.lanbook.com/view/book/44211/>

2. Такташова, Т. В. Музыкальный учебный словарь [Электронный ресурс] / Т. В. Такташова, Н. В. Баско, Е. В. Баринаова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 368 с. <http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=455834>

7.3. Интернет-ресурсы:

1. Вокальный архив Александра Кондакова - <http://www.notarhiv.ru/vokal.html>

2. Нотная библиотека классической и современной академической музыки - <http://www.load.cd/ru/>

3. Нотная библиотека классической музыки - <http://nlib.narod.ru/>

4. Нотный архив - <http://7not.ru/notes>

5. Нотный архив Бориса Тараканова - <http://notes.tarakanov.net>

6. Нотный архив Дениса Бурякова - <http://mus.lib.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Основные навыки вокального исполнительства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Основные навыки вокального исполнительства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

1. Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.
2. Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
3. Четыре аудитории с музыкальными инструментами - фортепиано или роялем;
4. Фонотека, где имеются аудио-, видеоаппаратура, информационные носители (пластинки, аудио-, видеокассеты, CD, DVD).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .

Автор(ы):

Нургаянова Н.Х. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

"__" _____ 201__ г.