

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Практические навыки вокального исполнительства БЗ+.ДВ.9

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Нургаянова Н.Х.

Рецензент(ы):

-

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Халитов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No 902411714

Казань
2014

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. Нургаянова Н.Х. кафедра музыкального искусства и хореографии Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,
Nelya.Nurgayanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Курс по выбору "Практические навыки вокального исполнительства" относится к вариативной части Профессионального цикла ООП и является первичным элементом исполнительской подготовки студента, закладывает теоретические и практические основы вокального исполнительства будущих бакалавров в области музыкального образования. Освоение дисциплины "Практические 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, чтения 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 "Практические 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, чтения 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 " БЗ+.ДВ.9 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.3.2.В13 Дисциплины и курсы по выбору". Осваивается на первом курсе (1,2 семестры).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 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.

Уметь: исполнять различные по стилю, жанру и уровню сложности музыкальные вокальные произведения на высоком художественном уровне, убедительно, ярко, артистично; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора и собственной трактовкой; исполнять разнообразный поликультурный и этнохудожественный вокальный репертуар на высоком художественном уровне, убедительно, ярко, артистично.

Владеть: развитыми навыками академического звуковедения; эскизного прохождения различных по уровню сложности вокальных произведений; комплексом 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
СК-15	Выпускник должен быть готов к художественному исполнению вокальных произведений, используя различные исполнительские навыки сольного пения в музыкально-образовательной и культурно-просветительской деятельности
СК-16	Способен выбрать педагогический и профессионально-исполнительский репертуар, основываясь на область поликультурного этнохудожественного образования в музыкально-образовательной и культурно-просветительской деятельности
СК-17	Способен к самостоятельному постижению явлений вокального искусства и исполнительства в ходе рефлексивного анализа, слушательской оценки, полилогического взаимодействия субъектов музыкально-образовательного 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

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. 1. Овладение техническими приемами вокального исполнительства	3	1-6	0	6	0	творческое задание
2.	Тема 2. 2. Коллоквиум по теории вокального исполнительства	3	7-8	0	2	0	устный опрос
3.	Тема 3. 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства	3	9-18	0	10	0	творческое задание
4.	Тема 4. 4. Овладение техническими приемами вокального исполнительства	4	1-9	0	6	0	творческое задание
5.	Тема 5. 5.Исполнение 1 вокализа, 1 классического произведения, 1 песни из школьного репертуара под собственный аккомпанемент	4	10-18	0	12	0	творческое задание
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	зачет
	Итого			0	36	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Овладение техническими приемами вокального исполнительства

практическое занятие (6 часа(ов)):

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. 6. Исполнительские принципы вокального искусства.

Тема 2. 2. Коллоквиум по теории вокального исполнительства

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Исполнительские школы, оказавшие существенное влияние на формирование культуры и традиций вокального искусства. 2.Выдающиеся исполнители ? вокалисты

Тема 3. 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства

практическое занятие (10 часа(ов)):

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. 4. Овладение техническими приемами вокального исполнительства

практическое занятие (6 часа(ов)):

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

практическое занятие (12 часа(ов)):

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

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. 1. Овладение техническими приемами вокального исполнительства	3	1-6	подготовка к творческому экзамену	12	творческое задание
2.	Тема 2. 2. Коллоквиум по теории вокального исполнительства	3	7-8	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
3.	Тема 3. 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства	3	9-18	подготовка к творческому экзамену	2	творческое задание
4.	Тема 4. 4. Овладение техническими приемами вокального исполнительства	4	1-9	подготовка к творческому экзамену	12	творческое задание
5.	Тема 5. 5.Исполнение 1 вокализа, 1 классического произведения, 1 песни из школьного репертуара под собственный аккомпанемент	4	10-18	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
	Итого				36	

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.

При составлении индивидуальных исполнительских программ рекомендуется ориентироваться на программные требования по курсу, индивидуальные возможности студента (физическое развитие, уровень подготовки, довузовское образование, исполнительские способности).

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 "Педагогическое образование", профиль "Музыкальное образование", реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

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

Тема 1. 1. Овладение техническими приемами вокального исполнительства

творческое задание , примерные вопросы:

Публичное исполнение технического репертуара на контрольном мероприятии: 1. Исполнение упражнений для голоса, в сопровождении фортепиано, включающие гаммы и арпеджио. 2.2 разнохарактерных вокализа.

Тема 2. 2. Коллоквиум по теории вокального исполнительства

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы на знание о принципах вокального дыхания, о понятиях и навыках в использовании резонаторов, позиции, атаки звука; работе артикуляционного аппарата; иностранных музыкальных терминов: обозначений темпа, ритма. Могут быть заданы вопросы, касающиеся общей и специальной профессиональной эрудиции студента (интерес к традициям и современным тенденциям вокального исполнительства, выдающимся явлениям музыкальной культуры). 1. Какие типы дыхания применяются в академическом сольном пении. 2. Какие резонаторы используются в пении. 3. Перечислить виды вокальной атаки звука. 4. Исполнить скороговорки, предназначенные для разработки артикуляционного аппарата. 5. Что означает музыкальный термин ?diminuendo? 6. Какой музыкальный термин обозначает ?нежное?, ?мягкое?, ?ласковое?, ?приятное? звучание? 7. Дайте определение понятию ?кульминация? 8. Назовите исполнительские школы, оказавшие существенное влияние на формирование культуры и традиций вокального искусства. 9. Назовите имена наиболее выдающихся исполнителей ? вокалистов.

Тема 3. 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства

творческое задание , примерные вопросы:

Публичное исполнение произведений сольной вокальной программы на концерте, конкурсе, контрольном мероприятии 1. Исполнение 1 вокализа. 2. 1 классическое произведение, 3. 1 песня из школьного репертуара под собственный аккомпанемент.

Тема 4. 4. Овладение техническими приемами вокального исполнительства

творческое задание , примерные вопросы:

Публичное исполнение технического репертуара на контрольном мероприятии 1. Исполнение упражнений для голоса, в сопровождении фортепиано, включающие гаммы и арпеджио. 2.2 разнохарактерных вокализа.

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

творческое задание , примерные вопросы:

Публичное исполнение произведений сольной вокальной программы на контрольном мероприятии 1. Исполнение 1 вокализа. 2. 1 классическое произведение, 3. 1 песня из школьного репертуара под собственный аккомпанемент.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Требования зачёта к материалу, пройденному по курсу "Практические навыки вокального исполнительства":

Исполнение сольной программы из 3 произведений, пройденных в курсе "Практические навыки вокального исполнительства" в 1-2 семестрах и 1 произведения из школьной программы под собственный аккомпанемент. Исполнение должно выявить уровень вокального мышления студента - первокурсника, то есть его техническую подготовку, творческое отношение к музыкальному произведению, убедительность трактовки и артистичность исполнения. Учитывая различную музыкальную подготовку студентов (сельские ДМШ, городские ДМШ, педагогические училища, педагогические колледжи, музыкально-педагогические училища, музыкальные училища), возраст и степень физической зрелости голосового аппарата, поступающих на музыкальный факультет, программы для различных студентов могут быть несколько различными по степени трудности, однако качество исполнения должно удовлетворять строгим профессионально-исполнительским требованиям. При выведении итоговой оценки по курсу "Практические навыки вокального исполнительства" необходимо учитывать результаты индивидуальной учебной работы и трудолюбие студента, динамику его творческого роста за весь период обучения.

7.1. Основная литература:

1. Плужников К.И. Вокальное искусство: учебное пособие. - СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 - 112 с. <http://e.lanbook.com/view/book/5696/page1/>
2. 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/>
3. 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.znaniy.com/bookread.php?book=455834>
<http://e.lanbook.com/view/book/1951/>

7.3. Интернет-ресурсы:

1. Нотная библиотека классической и современной академической музыки - <http://www.load.cd/ru/>
2. Нотная библиотека классической музыки - <http://nlib.narod.ru/>
3. Нотный архив ?7not.ru? - <http://7not.ru/notes>
4. Нотный архив Бориса Тараканова - <http://notes.tarakanov.net>
5. Нотный архив Дениса Бурякова - <http://mus.lib.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Практические 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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

1. Четыре аудитории с музыкальными инструментами - фортепиано или роялем;
2. 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 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .

Автор(ы):

Нургаянова Н.Х. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

"__" _____ 201__ г.