

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д.37 ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (АНСАМБЛЬ)**

по специальности
53.05.05 «Музыковедение»
(уровень специалитета)

Квалификация
«Музыковед. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Вокальная подготовка (ансамбль)» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.05 «Музыковедение» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Лебедь Е.А., доцент кафедры сольного пения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Д.Кривошей/

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели и задачи курса: формирование вокально-технических и исполнительских навыков, необходимых для ансамблевой работы; развитие умения достигать художественного единства и выразительности в совместном исполнении произведений; изучение ансамблевой литературы, которую будущий специалист может использовать в работе.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д37 «Вокальная подготовка (ансамбль)» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Дисциплина «Вокальная подготовка» расширяет музыкальный кругозор и слуховой опыт студента-музыковеда, вырабатывает ансамблевые навыки, необходимые для решения ряда профессиональных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
ПКО-8 Способен самостоятельно работать над репертуаром, грамотно доносить нотный текст	Знать: - основные компоненты музыкального языка в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста;- принципы работы над музыкальным произведением. Уметь: - осуществлять комплексный анализ музыкального произведения;- слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании. Владеть: - художественными средствами исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;- Методами создания исполнительской концепции музыкального произведения.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- методику исполнения в вокальном ансамбле;
- специфику исполнительской работы в различных аудиториях;

уметь:

- петь в однородных и смешанных дуэтах, трио, квартетах;
- слышать партнеров при исполнении своей партии;
- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность в ансамблевом коллективе и представлять ее результаты общественности;
- достигать слитности тембра, одинаковых динамических оттенков, единства фразировки, правильного распределения дыхания;
- следить за точным соблюдением темпа, его изменениями, за ритмичностью исполнения;
- держать интонационный строй;

владеть:

- опытом концертного ансамблевого исполнительства;
- вокальными навыками (певческое дыхание при правильном звукообразовании в связи с различными динамическими и темповыми показателями, характером произведения, музыкальной фразировкой);
- вокально-ансамблевыми навыками (умение петь в ансамбле, соотносясь со звучанием голосов и партий ансамбля, учитывая тембр, динамику, строй, метроритм, агогику, звуковедение, дикцию).

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес учебных кабинетов и объектов
1.	Вокальная подготовка (ансамбль)	Большой концертный зал (455 посадочных мест) для выступления в качестве участника вокального ансамбля, 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41
2.	Вокальная подготовка (ансамбль)	Ауд. 212 Малый концертный зал (76 посадочных мест), 2 концертных рояля, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41

3.	Вокальная подготовка (ансамбль)	Ауд.104 Библиотека	ул. Плеханова, 41
4.	Вокальная подготовка (ансамбль)	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер.	ул. Плеханова, 41
5.	Вокальная подготовка (ансамбль)	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
6.	Вокальная подготовка (ансамбль)	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья,	ул. Плеханова, 41
7.	Вокальная подготовка (ансамбль)	Ауд. 319 для мелкогрупповых занятий. Оборудование: рояль, шкаф для нот, стулья, стол	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Вокальная подготовка» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86023>
2. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 416 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/69353>
3. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 80 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90021>
4. Конконе, Д. Школа пения с листа. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 92 с. ЭБС Лань. Режим доступа: [http://e.lanbook.com/book/79341\(СПО,ВПО\)](http://e.lanbook.com/book/79341(СПО,ВПО))
5. Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 144 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/49476>
6. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75538>
7. Стеблянко, А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук. + DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 48 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53664>
8. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный ресурс] /Г.П.Стулова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74687>
9. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] /П.Г.Чесноков. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 200 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58832>

Дополнительная литература

1. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] /О.Гутман. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 80 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90021>

2. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс]/О.Г.Лобанова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75538>
3. Морозов, Л.Н. Школа классического вокала + DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/102594>.
4. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный ресурс] / Д.Е. Огороднов. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/92659>
5. Пеллегрини-Челони, А.М. Грамматика, или Правила прекрасного пения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 88 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/65963>
6. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса + DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 96 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/5083>
7. Прянишников, И.П. Советы обучающимся пению. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 144 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72598>
8. Сонки, С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводящих звук. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 184 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/76305>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

**Сайты, порталы, базы данных
(Ресурсы свободного доступа)**

Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2018).

LIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp/>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2018).

**Перечень информационных технологий, используемых при освоении
дисциплины**

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.7. Объем дисциплины

Объем дисциплины «Вокальная подготовка (ансамбль)» составляет 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:

- лекционные занятия – 18 часов;
- групповые практические занятия – 18 часов;
- самостоятельная работа – 36 часов.

Время изучения дисциплины – 9 семестр.

Форма промежуточного контроля: – зачет (9 семестр).

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Всего	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успеваемости
				Л	ПЗ	СРС	
1	Введение в дисциплину, ознакомление с учебной программой; вокальное образование на современном этапе развития, основные методы воспитания голоса, многообразие вокальных школ и методик преподавания вокальных дисциплин.	IX семестр	2	1		1	
2	Итальянская вокальная школа: ретроспектива развития вокальной педагогики и исполнительства (16-20)вв.); особенности методики преподавания и основные постулаты итальянской вокальной школы.		2	1		1	
3	Французская вокальная школа: история возникновения и развития, французская вокальная педагогика на разных этапах существования школы (17-20 вв.), научные труды. возникновения и развития, французская вокальная педагогика на разных этапах существования школы (17-20 вв.), научные труды.		2	1		1	
4	Немецкая вокальная школа: история возникновения и развития (17-20 вв.), инструментальный стиль исполнительства, школа примарного тона; педагогический стиль и особенности современного этапа вокального образования.		2	1		1	
5	Вокальное искусство в Англии. Певческая традиция и исторический ракурс, исполнительский стиль. Педагогический метод Г.Панюшки. Вокальное образование на современном этапе.		3	2		1	

6	Русская вокальная школа: предпосылки возникновения и история развития; связь с мастерами русской классической песни и романса (А.Варламов, М.Глинка), русский музыкально-драматический театр, исполнительская и педагогическая традиция. Вокальная школа 20-21 вв. (мастера певческого искусства, их методические труды и педагогическая практика).		3	2		1	
7	Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса.		2	1		1	
8	Детский голосовой аппарат: специфика строения и особенности развития; некоторые проблемы акустики и физиологии детского голоса; измерение физических свойств детского голоса.		2	1		1	
9	Вокальный слух и голос (на основе научных исследований В.П. Морозова)		2	1		1	
10	Первые уроки с учеником. Классификация голосов и определение типа голоса. О различных способах классифицирования.		2	1		1	
11	Работа гортани в пении. Положение гортани. Регистры голоса. Атака звука. «Прикрытие голоса».		2	1		1	
12	Работа артикуляционного аппарата в пении. Формирование гласных. Дикция в пении		2	1		1	
13	Дыхание в пении. Головной и грудной резонаторы. «Опора» певческого голоса. Теория резонансного пения В.П. Морозова.		2	1		1	
14	Способы педагогического воздействия на голос ученика. Воздействие посредством музыкального материала.		2	1		1	
15	Вокальное воспитание детей. Общие положения. Организационно-воспитательная работа.		2	1		1	
16	Дефекты голоса. Режим певца.		2	1		1	

17	Приобретение навыка распевания ансамблевого коллектива и вокально-ансамблевой работы по партиям на репетициях в процессе разучивания и подготовки концертной программы.		18		8	10	исполнение концертной программы
18	Разучивание и концертный показ произведений в жанре a cappella и сочинений с сопровождением.		20		10	10	зачет
		2 зет	72	18	18	36	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1.

Введение в дисциплину «Методика обучения». Роль вокального образования в развитии музыкальной культуры и сохранении музыкального наследия; перспективы развития и преемственность вокального образования. Многообразие вокальных дисциплин в современных образовательных программах. Сущность и значение дисциплины «Вокал» («Сольное пение») для подрастающего поколения молодых музыкантов. Многообразие вокальных школ и методик преподавания вокала. Общая классификация основных методов воспитания певческого голоса.

Тема 2.

Итальянская вокальная школа: предпосылки возникновения и история развития вокальной школы в Италии, композиторские школы в 16-17вв., педагогические взгляды на систему преподавания вокала в 17-20 вв. (научные труды и практика преподавания вокала) - Дж. Каччини, Н. Порпора, Б. Марчелло, М. Бордоньи, Ф. Ламперти, Н. Ваккаи и др. Развитие итальянского стиля belcanto; классицизм и романтизм, вердизм и веризм в итальянской вокальной музыке; влияние народной музыки на исполнительскую школу. Техническая и эстетическая составляющая итальянского вокального искусства и основные певческие постулаты по Н. Андгуладзе. Современное вокальное образование в Италии.

Тема 3.

Французская певческая культура и традиция. Декламационность как одна из характерных черт французского певческого искусства. История развития французской вокальной педагогики и исполнительства: классицизм и лирические трагедии, романтизм и Большая французская опера, импрессионизм, композиторы «Группы Шести». Методические установки выдающихся вокальных педагогов Франции: Б. де Басилли, М. Гарсиа, Ж. Дюпре, Л. Бордез, Е. Ж-Б. Аршанбо и др. Исследования Р. Юссона в области физиологии пения. Современный этап вокального образования во Франции.

Тема 4.

Ознакомление с историей возникновения и развития немецкой вокальной школы (17-20 вв.). Определяющее значение техник композиторского письма и фонетического строя языка для вокальной

культуры Германии. Школа примарного тона Ф. Шмитта и Ю.Гея как методическое учение, сопряженное со сложной фонетикой немецкого языка. Изучение методических установок преподавателей пения (М. Маркези, Ф. Абт). Вокальное образование на современном этапе.

Тема 5.

Вокальное искусство Англии. Исторический ракурс и культура пения. Стилль вокального письма Г. Пёрселла. Вокальная школа Г.Панофки – методический труд «Вокальная азбука».

Тема 6.

Исторический ракурс развития отечественного музыкального – певческого – искусства. Народные и церковные истоки певческого мастерства. Русская и западная певческая традиция – русское бельканто в творчестве М.И.Глинки. Первые методические труды и школы пения (А.Е.Варламов, Г.Я.Ломакин). Мастера певческого искусства 19-20 вв. Зарождение национальной вокально-педагогической школы: методические труды, воспоминания, очерки выдающихся вокалистов-преподавателей 20 в. Научные труды русских исследователей в области физиологии и акустики голосового аппарата. Академия голоса и проблемы здоровья голосового аппарата, а также роль современной вокальной культуры и образования в нравственном, культурно-эстетическом воспитании общества. Вокальные педагогические традиции высших учебных заведений России (Московская и Санкт-Петербургская консерватории, РАМ им. Гнесиных), современная система вокального образования.

Тема 7.

Певческий голос как акустическое явление. Возникновение и распространение звука в процессе пения. Качества звука: высота, сила, тембр как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра сложного звука. Звуковые колебания и величины, определяющие колебательные движения: период, частота, длина волны, фаза, амплитуда. Распространение звуковых волн. Звуки простые и сложные. Тембр звука: основной тон и обертоны (гармонические и негармонические). Спектр сложного звука. Резонанс и реверберация. Резонаторы. Певческая форманта (влияние высокой и низкой певческой форманты на качество певческого голоса), форманты гласных. Излучение звука, направленность излучения. Явление вибрато. Голосовой аппарат как рупор или взаимосвязная система резонаторов, гортани и дыхания. Явление импеданса. Полетность голоса и зона лучшей слышимости. Акустические условия выступления.

Тема 8.

Особенности анатомического строения детского голосового аппарата. Акустические исследования детского голоса. Исследование закономерностей его развития. Поэтапный рост ребенка и изменения в способах фонации. Мутация: периоды развития детского голоса, анатомо-физиологические изменения, певческий режим и обеспечение сохранности голосового аппарата. Фониатрические наблюдения процесса голосообразования, методы ларингоскопии и стробоскопии фонационного процесса. Педагогические

ориентиры и стратегия в условиях специфической работы с детскими и подростковыми голосами.

Тема 9.

Слух как главный регулятор голоса и речи. Вокальный слух и его развитие. Мышечное чувство певца. «Слуховой» и «мышечный» типы певцов. Представление как предпосылка мышечного движения. Вибрационное чувство в пении – «слушание» через кожу. Виброчувствительность, певческая «опора» и резонаторы. Органы чувства в контроле за певческим процессом (зрение, обоняние, кожная чувствительность) – «ансамблевое» взаимодействие органов чувств. Вработываемость, распевание, состояние перед выступлением.

Тема 10.

Основные принципы воспитания певцов. Общие установки и задачи начального периода занятий. Врачебный осмотр – фониатрическое обследование. Построение урока. Методика проведения первых уроков /начального этапа обучения/, выявляющих вокальные стереотипы (открытие рта на вдох, рабочее состояние певца, эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуляционных органов у певца и т.д.). Составление примерного плана работы начального периода занятий. Классификации голосов: традиционные классификации, старые способы классифицирования, физиологическая классификация по Юссону и Шеню, классификация по мощности, классификация в зависимости от акустических характеристик, «промежуточные голоса». Определение типа голоса.

Тема 11.

Гортань в пении. Внутренняя работа и внешняя «подвижность» гортани. Педагоги и певцы о положении гортани в пении. Работа голосовых мышц в пении. Мышечно-эластическая и нервно-хронаксическая теория колебания голосовых связок. Возвратный нерв. Импульсы возвратного нерва во время фонации. Возбудимость возвратного нерва и её роль в различных вокальных явлениях. Два типа работы голосовых связок и два основных натуральных регистра (однофазный и двухфазный или грудной и головной). Понятие регистра. Переход из первого регистра во второй, научные исследования. Регистры мужского и женского голоса. «Высшие регистры». Рентгенологические наблюдения Л.Б.Дмитриева. Установки гортани в пении. Педагогические взгляды на установку гортани. Взаимосвязь длины надставной трубки и типа голоса. Современное требование ровного, «опёртого», «прикрытого» и «близкого» звучания на всём диапазоне. История возникновения «прикрытия». Физиологическая природа и физиологический анализ механизма прикрытия открытых звуков. «Прикрытие» звуков в первом и во втором регистре. Условия выработки «прикрытого» звучания. Практика прикрытия. Голос микст. Роль голосовой щели в процессе внутренней работы гортани. Методы исследования внутренней работы гортани.

Атака звука в пении и её виды. Педагогическое значение разных видов атаки для выработки верного певческого звука. Атака звука как выразительное средство в пении.

Тема 12.

Работа артикуляционного аппарата в пении и в речи. Артикуляция при переходе от речи к пению. Рентгенологические наблюдения за артикуляцией у оперных певцов. Работа губ, языка, мягкого нёба при произношении гласных и согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. Раскрытие рта в пении. Фонетический метод воспитания голоса. Упражнения, улучшающие вокальную дикцию. Вокальная речь. Фонетика итальянского и русского языка. Особенности фонетики итальянского языка, определяющие его вокальность. Трудности русского языка для пения.

Значение слова в русской вокальной литературе. Дикция в пении. Различие между произношением в речи и произношением в пении. Тональные и логические ударения, кульминации. Педагогически взгляды на положение языка, губ, мягкого нёба и глотки в пении. Индивидуальные приспособления артикуляционных органов, нецелесообразность догматического подхода к их установке и важность слуховой оценки качества произносимого вокального слова. Приемы, определяющие оптимальное положение этих органов: «зевок», «пение на широкой глотке», «пение на улыбке», «пение с уложенным языком».

Тема 13.

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата. Регистры голоса и резонаторные ощущения. Диалектика явлений резонанса. Ощущения резонанса самим певцом и научные данные о резонансе воздухоносных путей. Резонансная теория пения В.П. Морозова – общие положения, ознакомление. Семь важнейших функций певческих резонаторов (по В. Морозову): энергетическая, генераторная, фонетическая, эстетическая, защитная, индикаторная, активизирующая. Значение резонаторных ощущений в воспитании певческого голоса и в певческой практике. Развитие детского голоса на резонансной основе. Пять основных принципов резонансного пения по В. Морозову. Ощущение «маски», возникающее при певческом голосообразовании. Индивидуальность ощущений вибрационных локаций. Головное резонирование, «маска» как индикатор, а не причина правильного певческого звучания голоса.

Понятие «опоры». Индивидуальность ощущения опоры певцом. Комплексность этого ощущения. Физиологический анализ опоры дыхания. Пение с опорой и соответствующая вокальная техника. Ощущение опоры и регистры голоса. Приемы, помогающие достигнуть опёртое голосообразование.

Дыхание в пении. Педагоги и певцы о певческом дыхании и его роли в процессе пения. Исторические данные о дыхании в пении. Научные данные о дыхании. Высшая нервная деятельность и дыхание по И.П.Павлову. Исследование дыхания во время пения методом электропневмографии

(Кильчевская А.Д., Ярославцева Л.К., Чаплин В.Л., Дмитриев Л.Б.). Гипотеза Л.Работнова о роли гладкой мускулатуры бронхов в пении. Анатомия и физиология дыхательных органов. Вдох, опора дыхания и работа голосовых связок. Дыхание в речи. Исследования Н.И.Жинкина. Дыхание при певческом голосообразовании. Типы дыхания в пении. Организация певческого выдоха. Развитие певческого дыхания. Упражнения, укрепляющие дыхательную систему вокалиста. Отношение к дыхательным упражнениям.

Тема 14.

Классификация основных методов воспитания певческого голоса. Определение методов воспитания певческого голоса. Разнообразие методов вокального воспитания. Пять основных групп педагогических методов. Способы педагогического воздействия на голос ученика: использование различных приёмов (показ голосом, мышечные приёмы, роль слова), подражание, подбор соответствующего музыкального материала и его значение. Виды музыкально-педагогического материала: упражнения, вокализы, художественные произведения. Виды вокально-технических упражнений. Упражнения А.Варламова, М.Глинки и др. Значение вокализов в вокальной педагогике, использование их для изучения различных видов вокализации. Ознакомление со сборниками вокализов. Анализ стиля и музыкальной формы вокализов. Художественно-педагогический материал как способ воздействия на голос ученика. Подбор репертуара. Работа над репертуаром.

Тема 15.

Четыре возрастных периода развития голосового аппарата детей и подростков: школьный период – 7-10 лет, премутационный период – 10-12/13 лет, мутационный период – 13-14/15 лет, послемутационный период – 16-17 лет. Организационно-воспитательная функция в вокальной педагогике. Занятия с детьми младшего возраста (7-10 лет): общие требования, вокальные упражнения, начальная дыхательная гимнастика, работа над дикцией – простые скороговорки, нотная грамота и музыкальная теория, музыкальные игры как средство воспитания, обучения и развития детей. Занятия с детьми среднего возраста (10-15 лет): дыхательная гимнастика и развитие вокального дыхания, вокальные упражнения, слово в пении и отношение к слову, исполнительская работа, мутация у мальчиков, мутация у девочек, особенности занятий в период мутации. Занятия с детьми старшего возраста (15-17 лет): укрепление вокального вдоха, музыкальный и вокальный слух, вокальная интонация и её соотношение со звуком, грамотное произношение и артикуляционная четкость, определение типа голоса (прогнозирование), учебный репертуар и художественное исполнение, вокальные ансамбли и аккомпанемент. Упражнения, повышающие физическую выносливость вокалиста.

Тема 16.

Форсированный голос. Разрушающее влияние форсировки на вокальные качества голоса. Соотношение громкости и силы звука. Что считается потерей голоса в оперном пении. О роли вокального воспитания. Качества полётности и громкости звука и их связь со спектром звука. Понятие вибрато, восприятие его как тембровой характеристики голоса. Научные данные о вибрато. Нормальное певческое вибрато. Дефекты вибрато: «качание» голоса и «барашек» в голосе. Исправление дефектов вибрато. Порочные голоса («горловой», «зажатый», «плоский» и т.п.) и их исправление. Значение постановки речевого голоса в профилактике возникновения голосовых расстройств. Режим певца. Общегигиенический и певческий режим. Правильный режим – средство сохранения голоса

1.2.3 Содержание практических занятий

В течение срока обучения учащимся прививаются следующие умения и навыки:

- самостоятельно осваивать изучаемые вокальные произведения;
- хорошо ориентироваться в общем характере исполнения;
- осознавать роль своей партии как части целого;
- владеть всей партитурой ансамбля (знать партии других участников);
- слышать партнеров при исполнении своей партии;
- достигать слитности тембра, одинаковых динамических оттенков, единства фразировки, правильного распределения дыхания;
- следить за точным соблюдением темпа, его изменениями, за ритмичностью исполнения;
- держать интонационный строй;
- уметь петь в однородных и смешанных дуэтах, трио, квартетах;
- развивать музыкально-художественную инициативность, стремление к яркости исполнения.

2. Методические рекомендации

2.1 Методические рекомендации преподавателю дисциплины

Красота и полнота звучания вокального ансамбля есть результат слаженности пения и эмоциональной отдачи людей, по отдельности, возможно, не обладающих исключительными вокальными данными. Яркость и сила голоса в ансамблевом звучании не являются столь обязательными, и если голоса участников коллектива слабы, то звучание партии по два-три певца значительно выразительнее, чем сольное исполнение.

Методика работы с вокальным ансамблем предполагает сочетание приемов сольного и хорового исполнительства, так как в ансамбле прослеживаются черты и сольного, и хорового пения.

В работе с вокальным ансамблем воспитание умений и навыков, связанных с исполнением вокально-ансамблевых произведений, становится первостепенной задачей. В ряду важнейших исполнительских принципов

необходимо отметить: умение слушать и слышать общее звучание ансамбля; умение чувствовать и соблюдать коллективный ритмический пульс.

В работе над ритмической стороной исполнения нужно добиваться точности и четкости метроритмического рисунка, оставляя при этом исполнительский пульс произведения живым и гибким, наполняющим музыку свойствами живого организма. Синхронность также является одним из главных исполнительских принципов, выступающим как результат единого понимания и ощущения участниками ансамбля темпа и метроритмической пульсации.

В настоящее время все больше коллективов ставит перед собой задачу не просто спеть музыкальное произведение, но и сделать процесс исполнения визуально более интересным, зрелищным, сценически динамичным, включая элементы театральности. Музыка по некоторым признакам оказывается родственной другим видам искусства, особенно танцу. Однако, вводя танцевальные и театральные элементы в исполнение, необходимо помнить о соблюдении известного чувства меры.

Весьма важной стороной дела, во многом решающей успех всей работы, является обеспечение вокального коллектива репертуаром художественно полноценным, интересным прежде всего для самих участников ансамбля. Его сложность должна соответствовать уровню музыкального развития и индивидуальным возможностям.

Репертуар должен включать в себя только самые лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки, соответствовать учебно-воспитательным задачам работы ансамбля. Отвечать не только самым высоким требованиям с точки зрения своего идейного содержания и художественных достоинств, но в полном смысле слова быть тем учебным материалом, в процессе работы над которым возможно достижение интенсивного творческого роста коллектива, постоянного совершенствования его вокально-исполнительской культуры.

При планировании концертного репертуара рекомендуется использовать тематический принцип концертных программ.

Эффективность работы ансамбля во многом зависит от качества используемого на занятиях нотного материала. Одним из обязательных требований здесь является пение студентов по партитурам. Обеспечение каждого студента партитурами всех произведений, составляющих текущий репертуар ансамбля, дает возможность широкого использования различных форм самостоятельной домашней работы студентов над репертуаром. Систематическая самостоятельная работа студентов над текущим репертуаром значительно повышает продуктивность занятий коллектива, способствует формированию у студентов многих полезных профессиональных навыков. Поэтому работа студентов в ансамбле в качестве певцов не должна ограничиваться только аудиторными занятиями, на каждую репетицию хора студент должен приходиться подготовленным.

**Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся**
Народные песни

Дуэты

1. Шел Ванюша. Русская. Обработка А. Абрамского.
2. Блины. Русская. Обработка А. Абрамского.
3. Зачем сидишь до полуночи. Русская. Обработка И. Ильина.
4. Тихо над речкою. Украинская. Обработка Г. Веревки.
5. Ой, у поли. Украинская. Обработка Л. Ревуцкого.
6. Колыбельная. Латышская. Обработка А. Жилинского.
7. Ты скажи, скажи мне. песня. Латышская. Обработка А. Жилинского.
8. Колыбельная. Азербайджанская. Обработка! Р. Рустамова.
9. Колхозный сад. Удмуртская. Обработка Д. Васильева-Буглая.
10. Ой ты, милый паренек. Литовская. Обработка Ю. Таллат-Кялиши.
11. Весенняя песня. Армянская. Обработка А. Арутюняна.
12. Украшают мир цветы. Узбекская. Обработка С. Юдакова.
13. Милый мой. Туркменская. Обработка К. Корчмарева.
14. Твердит мне вся родня. Чешская. Обработка Д. Прицкера.
15. Тиритомба. Итальянская. Обработка В. Мельо.
16. Рио Гранд. Английская. Обработка Г. Шпеерсона.
17. Десять собак. Мексиканская. Обработка М. Мильмана.
18. Святой Антоний. Креольская. Обработка В. Сибирского.
19. У меня нет другого богатства, кроме пески и танца. Гвинейская.
Обработка В. Гевиксмана.
20. Хорошие наши друзья. Японская. Обработка М. Иорданского.

Трио

21. Там вдали, за рекой. Русская. Переложение Л. Степчковой.
22. Не слышно шума городского. Русская.
23. Уж как пал туман. Русская. Обработка В. Пушкива.
24. Подгорная. Русская. Обработка А. Новикова.
25. Песня кружевниц. Русская. Обработка В. Пушкива.
26. Елочки, сосеночки. Частушки.
27. Сулико. Грузинская. Обработка А. Мегрелидзе.
28. Мчит Арагви вдаль. Грузинская,
29. Ты, дубок мой. Латышская. Обработка Л. Гарута.
30. Три красавицы. Французская. Обработка П. Виардо.

Квартеты

31. Псковские лирические припевки. Обработка А. Михайлова.
32. В деревне было Ольховке. Русская. Обработка А. Новикова.
33. Янка. Белорусская. Обработка Н. Соколовского.

2.2. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

Голосовой певческий орган – это сам организм человека. Если горло поющего не в порядке, он – «раб» своего инструмента. Профессиональное благополучие голоса зависит не только от хорошего состояния органов голосового аппарата, но также и от состояния сердечно-сосудистой, нервной, мышечной, дыхательной (трахеи, бронхов, плевры, легких) систем, органов брюшной полости, хорошего слуха и зрения, хорошо развитой памяти. Помочь сохранить здоровье поющего – задачи гигиены.

Гигиена голоса – это область науки, которая помимо чисто медицинских лечебных функций голосового аппарата занимается:

- изучением причин, вызывающих неполадки в голосовом аппарате, особенно при его профессиональном использовании;
- выявлением возможностей избежать голосовые расстройства и заболевания. Это делается с помощью детального анализа жизненных ситуаций, после которых или при которых возникают расстройства голосового аппарата;
- изучением физических возможностей человеческого организма;
- составлением и формулированием законов, правил, норм профессионального голосового поведения и режима, соблюдение которых обеспечивает человеку здоровый аппарат.

Для певца вокального ансамбля важно не перегреваться и не переохладиться, не кричать, не злоупотреблять горячительными напитками, курением. Конечно, важна и проблема питания. В этой проблеме есть моменты, объективно вредные для всех: очень горячая, очень холодная, очень острая пища, которая травмирует слизистую оболочку. Ко всем видам пищи необходим индивидуальный подход, так как каждый организм по-своему все воспринимает. Главное, помнить, что пища – это строительный материал, сила для организма и сила «для голоса», так как пение – это физический процесс, который требует больших сил, хорошего питания. Игнорирование проблемы питания любым человеком приводит к многочисленным болезням. Надо знать, что перед пением не стоит употреблять в пищу орехи, семечки, печенье, растительное масло, шоколад, виноград, так как мелкие частицы этих продуктов, осаждаясь в складках слизистой, могут помешать четкой работе голосового аппарата. Частицы пищи вызывают чувство щекотания, першения и желание откашляться, а это мешает процессу работы голоса. В случаях заболевания острыми респираторными инфекциями, при ангине, при обострении хронических процессов (даже если голосовых нарушений нет), занятия вокалом необходимо прекратить, т.к. нездоровые условия голосообразования и голосообразования влияют на наработку неправильного певческого стереотипа.

2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.