

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Сольное пение**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Эстрадно-джазовое пение»**

**Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство**

**Профиль
Эстрадно-джазовое пение**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

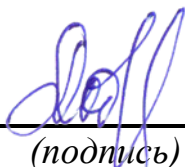
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

К.В. Политковская

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Политковская К.В., профессор, зав. кафедрой эстрадно-джазового пения

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сольное пение» - становление профессиональной (музыкально-исполнительской) культуры эстрадного вокалиста, развитие его кругозора, подготовка к профессиональной работе в области современной отечественной эстрады в качестве исполнителя, руководителя и преподавателя. **Целью** является воспитание высококвалифицированных вокалистов-исполнителей, не только безукоризненно владеющие техникой эстрадно-джазового пения, но и имеющие широкий общемузыкальный художественный репертуар, способные самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющие искусством публичного исполнения концертных программ.

Задачи дисциплины:

- приобретение навыков будущих эстрадных исполнителей, изучение искусства эстрады в контексте множества её профессиональных аспектов;
- совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями конкретного голоса;
- формирование умения сопоставлять и анализировать актуальные проблемы искусства эстрады для решения современных музыкально-исполнительских проблем;
- изучение основных этапов становления эстрадного искусства, творческой деятельности выдающихся исполнителей мировой и отечественной эстрады;
- развитие культуры исполнительского артистизма, расширение репертуара.
- приобретение знаний в педагогической и психологической областях для формирования навыков будущих вокальных педагогов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать

	<p>последовательность шагов для достижения данного результата;</p> <p>– прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками составления плана- графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;</p> <p>– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.</p>
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;</p> <p>— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;</p> <p>– подвергать критическому анализу проделанную работу;</p> <p>– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.</p>
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– традиционные знаки музыкальной нотации;</p> <p>– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации</p>

	<p>сочинения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1. Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный эстрадно-джазовый вокальный репертуар; – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно- джазовых вокальных техник; – методическую литературу по вокальному искусству; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – спектром современных вокальных приемов; – читать с листа произведения различной степени сложности; – исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных эстрадных и джазовых стилей; – передавать характер и образ музыкальной композиции через сценическое движение; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными методическими установками ведущих современных эстрадно- джазовых вокалистов; – различными приемами вокальной техники; – вокальной импровизацией; – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; – профессиональной терминологией.

ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением вокального стиля; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; – новейшую учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения;
	Владеть: – репертуаром, представляющим современные стили эстрадного и джазового вокального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	1	2, 3
Контактная работа		97		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Учебный материал по дисциплине «Сольное пение» тесно связан с содержанием дисциплин: «Вокальный ансамбль», «Джазовое пение», «Сценическая подготовка и актерское мастерство», «Работа с режиссером», «Подготовка концертных номеров». Содержание курса позволяет магистрам осмысленно и творчески подходить к занятиям исполнительской, концертной и педагогической практикой.

При изучении дисциплины используются различные формы текущего контроля освоения учебного материала. Среди них преобладают в основном выступления на сценической площадке. К индивидуальным занятиям относятся подготовительная работа со звуковыми носителями информации, самостоятельные репетиции.

Промежуточной формой аттестации служит полусеместровая аттестация по предмету.

Итоговой формой контроля служит выпускная квалификационная работа, состоящая из исполнения сольной концертной программы.

Содержание дисциплины

1 курс.1 семестр.

В первом семестре обучения уточняется вокально-исполнительская природа магистра, выявляются, как его художественно-технические возможности, так и певческие недостатки, в соответствии с чем определяется репертуарный план.

Главное внимание уделяется укреплению общевокальным навыкам исполнения: глубокому (нижнереберному, грудобрюшному) певческому дыханию, певческой опоре, самоконтролю, артикуляции, формированию вокальных гласных, согласных и их воздействие на дыхание, формированию речевых согласных.

Разнообразный репертуар должен составляться в соответствии с возрастными, индивидуальными способностями магистра.

В течение семестра магистр осваивает 10-15 разнохарактерных произведений.

1 курс. 2 семестр.

Во втором семестре продолжается работа над укреплением и развитием вокально-технических и художественно-исполнительских навыков: тренируется певческое дыхание; закрепляется высокая певческая позиция и близкая подача звука; усиливаются ощущения резонансного пения.

Одновременно корректируются основополагающие признаки эстрадной манеры пения. Закрепляется работа над основными выразительными средствами вокалиста – фразировка, артикуляция, агогика, дикция, динамика. Большое внимание уделяется работе над интонированием сложных интервалов, скачков, кантилены, пению вокализов и упражнений на различные интервалы.

В течение семестра магистр осваивает 10-15 разнохарактерных произведений.

2 курс. 3 семестр.

В третьем семестре необходимо уделять значительное внимание работе над достижением единого формирования звука на всём диапазоне певческого голоса. Особое значение отводится укреплению резонаторных свойств голоса, а также усилению ощущений резонансного пения. Усовершенствуется использование резонаторных полостей (головной, грудной, ротовой акустической камеры, маск-резонанс) для выравнивания голосового диапазона.

С целью развития подвижности и пластичности голосового аппарата в учебный репертуар желательно включать произведения с большим количеством мелизмов и опеваний, использовать специфические джазовые штрихи, ритмические упражнения на развитие внутреннего ощущения темпа, ритма и размера.

В течение семестра магистр осваивает 15-20 разнохарактерных произведений.

2 курс. 4 семестр.

В четвертом семестре совершенствуются навыки профессионального исполнителя в многообразии эстрадных жанров, собственный исполнительский стиль, выбираются приоритетные жанры для конкретного исполнителя, с опорой на индивидуальные особенности певца (романс, бардовская песня, блюз, соул, этническая музыка, ритм энд блюз, рок н ролл, рок-опера, мюзикл, поп музыка, диско). Проводится работа над художественным текстом, осмыслением актерской задачи, проигрыванием заданной роли, овладением сценическим пространством и движением. Оттачивается осознанное отношение к процессу пения с точки зрения причинно-следственных связей: устанавливается прямая зависимость качества звучания голоса от правильности и реактивности мыслительных операций певца, режима работы его певческого дыхания. Отрабатываются: интонационная и ритмическая точность, стабильность и высокая компенсационная способность психики, закреплённость репертуара, актерское воплощение образа, владение голосом и т.д. Вырабатывается симбиоз вокальных, хореографических, актерских, психологических навыков в профессиональном становлении эстрадного исполнителя.

Закрепляются поведенческие навыки и умения сценической культуры, вокальной техники, формируется личное мировоззрение эстрадного исполнителя. У магистра вырабатывается самостоятельный подход к выбору репертуара, собственный подход в постановке концертных номеров и в разработке своего имиджа в целом. Овладение основными приемами вокальной техники – фразировка, артикуляция, агогика, дикция, динамика. Работа над актерской составляющей эстрадной композиции – осмысление актерской задачи, проигрывание заданной роли, овладением сценическим пространством и движением.

Программный минимум для I курса

Два джазовых стандарта (с импровизацией).

Две арии из мюзикла

Две-три композиции в стиле soul, funk, r'n'b, lounge.

Две пьесы кантиленного характера.

Два «кавера» с собственной аранжировкой.

Два произведения, подготовленные самостоятельно (на выбор магистра, возможно авторские произведения).

Программный минимум для II курса

Два джазовых стандарта (с импровизацией).

Две арии из мюзикла

Две-три композиции в стиле soul, funk, r'n'b, lounge.

Два произведения отечественного композитора.

Две баллады кантиленного характера.

Два «кавера» с собственной аранжировкой.

Два произведения, подготовленные самостоятельно (на выбор магистра, возможно авторские произведения).

Подготовка выпускной квалификационной работы.

(Исполнение концертной программы)

Подбор репертуара из 4 разнохарактерных произведений следующих стилей:

1. Джаз \ Соул \ Мюзикл (на иностранном языке)
2. Песня из золотого фонда отечественной эстрады (на русском языке) \ Авторская песня
3. Песня по выбору.
4. Песня по выбору с элементами хореографии.

Государственная программа исполняется с инструментальным ансамблем или под качественную фонограмму «минус один».

Требования к подготовке Государственного экзамена – соблюдение всех критериев эстрадного искусства. Драматургия произведения, работа с текстом, музыкальным материалом, техническими трудностями, хореографией, бэк-вокалом. Подготовка костюма, причёски, имиджа, реквизита. Организация репетиций, саунд-чека. Работа с микрофоном, звукорежиссером.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1-м и экзаменах в 2-3 семестрах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Магистры обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс]: учебник / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>.

2. Бархатова, И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики проблем [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Бархатова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111788>

б) Дополнительная литература:

3. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Бархатова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115939>
4. Вербов, А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Вербов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113959>.
5. Ераносов, А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Р. Ераносов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1983>.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с произведением для более эффективного осознания характера сочинения и его художественного образа следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств исполняемого произведения в неразрывной связи с выявленными содержательными особенностями;
- анализ стилевой атрибутики;
- анализ тембро-регистрового плана.

Успешность прохождения следующего этапа – *детального освоения текста* – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе;
- проигрывание мелодии на фортепиано с голосом для более точного интонирования.
- организация записи фонограммы «минус», корректировка «минусовки» по форме, тональности, темпу, балансу для собственного исполнения.
- активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных (штриховых, ритмических, динамических, тембровых и т.д.) приемов исполнения.
- поиск художественного образа, работа над актерским аспектом исполнения, сценическим движением и хореографией в логичном сочетании с вокальным исполнением произведения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа.

Заключительный этап – *концертная готовность произведения*. Здесь важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполнительская готовность произведения определяется степенью отработанности приемов воплощения художественного образа.

Важным разделом самостоятельной работы магистра также является исполнительская практика. Концертные выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно влияют на профессиональные качества магистра, и, прежде всего, стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по специальности является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности: нюансировка, артикуляция и штрихи, регистровка, динамическая палитра, работа с тембром, а при необходимости – исполнительская редакция.

Совершенствование художественного мышления магистра и его исполнительской техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных стилей, жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных.

В воспитании будущего исполнителя и педагога, в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет репертуар.

Занятия по Сольному пению необходимо обязательно проводить с опытным концертмейстером, знакомым со спецификой эстрадно-джазовой музыки. В процессе обучения можно также использовать «фонограммы-минус», которые во многих случаях заменяют аккомпанирующую группу и на начальном этапе обучения решает многие проблемы, связанные с тональностью или темпом.

Необходимо создать в классе сольного пения творческую атмосферу, выстраивать занятия при активном, заинтересованном участии магистров.

Задача педагога в классе «Сольное пение» - выявить творческий потенциал магистра, пробудить желание работать в данном направлении, избавить от комплексов, вдохновить, и, в конечном счете - вызвать любовь к музыке и музицированию, чтобы воспринимать сольное пение, как высокую степень личностной свободы и художественного откровения.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. Концертные выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно влияют на профессиональные качества магистра, и прежде всего: стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене. Исполнительская практика – как в учебных заведениях, так и на самых различных концертных площадках – проходит под руководством педагога по специальности.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.