

**Министерство культуры Российской Федерации**  
**ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**  
**Рабочая программа дисциплины**  
**Вокальная подготовка**

**Основная профессиональная образовательная программа**  
**«Художественное руководство академическим хором»**

**Специальность**  
**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором**

**Специализация**  
**Художественное руководство академическим хором**

**Уровень образования —**  
**Специалитет**

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной  
работе  
«30» августа 2021 г.



(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО**

Нач. учебно-методичес-  
кого управления  
«30» августа 2021 г.



(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета  
«30» августа 2021 г.



(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой  
«30» августа 2021 г.



(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторы:

Ананьина И.О., доцент кафедры хорового дирижирования

## I. Цели и задачи дисциплины

**Цель** дисциплины «Вокальная подготовка» – оснащение художественных руководителей хоровых коллективов практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с различными типами голосов.

### Задачи дисциплины:

- овладение основами вокальной техники (певческое дыхание, высокая певческая позиция, чистота интонации, резонаторные ощущения, дикция и артикуляция, владение разными видами атак, тембровая окраска голоса, сглаживание переходов между регистрами, владение полным диапазоном, владение всеми основными приемами голосоведения) и ее совершенствование;
- расширение кругозора обучающихся пению в областях физиологии и закономерностей развития вокально-музыкальных данных;
- освещение вопросов теории вокального искусства;
- обучение основным принципам и методам работы с голосовым аппаратом;
- знакомство с обширным вокальным репертуаром, представляющим произведения различных эпох и стилей;
- воспитание навыков самостоятельной работы над произведением;
- развитие исполнительской и актерской индивидуальности;
- воспитание навыков аналитической деятельности;

## II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

<b>ОПК-2.</b> Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<b>Знать:</b> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	<b>Уметь:</b> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<b>Владеть:</b> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
<b>ПКО-3</b> Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	<b>Знать:</b> — основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);
	<b>Уметь:</b> — формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;
	<b>Владеть:</b> — методикой исполнительского анализа хоровых

### III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первых двух лет обучения (с 1 по 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	2	4
Аудиторные занятия		132		

### IV. Содержание дисциплины

#### Требования к текущей и промежуточной аттестации

#### 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

##### 1 курс I семестр

1. Изучение вокальных данных студента. Диагностика проблем и ошибок голосоведения. Установление певческого диапазона.
2. Подбор различных вокальных упражнений и приемов, подходящих для конкретного певческого голоса и освоение этих упражнений.
3. Воспитание представлений о качествах певческого звука.
4. Работа над певческим дыханием.
5. Изучение вспомогательного педагогического репертуара (преимущественно вокализов различных композиторов), ориентированного на освоение базовых вокальных навыков, выработку основных приемов голосоведения.
6. Работа над основными способами голосоведения.  
Работа над атакой звука, интонацией, штрихами, фразировкой.
7. Изучение произведений «старой итальянской школы» на языке оригинала, с несложной фактурой и использованием различных приемов голосоведения, штрихов, нюансов.
8. Работа над артикуляцией в пении.
9. Изучение произведений русских композиторов.

##### 1 курс II семестр

1. Закрепление и развитие навыков, полученных в первом семестре. (В работе остаются неизменными положения 2-9 первого семестра)
2. Работа над расширением певческого диапазона студента.
3. Развитие вокального слуха студента.
4. Изучение русских народных песен с сопровождением.
5. Знакомство с романсами зарубежных композиторов на языке оригинала.
6. Изучение несложного ансамблевого репертуара – дуэты зарубежных и русских композиторов.
7. Работа над художественной и эмоциональной выразительностью исполнения.

## **2 курс III семестр**

1. Дальнейшее развитие и совершенствование вокально-технических и художественно-исполнительских навыков студента.
2. Работа над ровностью и подвижностью голоса.
3. Работа над умением анализировать качество певческого тона.
4. Изучение вокализов разной степени сложности – на различные приемы голосоведения, штрихи, нюансы и т.д. (могут быть включены «артистические вокализы» повышенной сложности, если позволяют индивидуальные возможности студента).
5. Освоение «старинных» итальянских арий, а также любых зарубежных арий итальянских, немецких, французских композиторов разных эпох на языке оригинала (могут быть включены развернутые 2х частные арии, если позволяет диапазон и индивидуальные возможности студента).
6. Изучение сольных номеров кантатно-ораториального жанра.
7. Романсы русских композиторов.
8. Русские народные песни без сопровождения (исполняемые студентом a'capella).

## **IV семестр**

1. Вокализы
2. Романсы зарубежных композиторов на языке оригинала.
3. Арии из кантат и ораторий.
4. Советские песни
5. Ансамблевая форма – дуэты русских и зарубежных композиторов.

### **4.2. Формы промежуточного и итогового контроля**

В соответствии с учебным планом во втором семестре студенты сдают зачет по вокальной подготовке, в четвертом семестре – экзамен.

#### **Примерный уровень требований**

##### **1 курс II семестр**

Исполнение 3х произведений (все произведения исполняются наизусть и на языке оригинала):

- вокализ
- старинная ария
- русский романс или народная песня

##### **2 курс IV семестр**

Исполнение 5 произведений (все произведения исполняются наизусть и на языке оригинала):

- старинная итальянская ария
- ария из кантаты или оратории
- русский романс (или советская песня)
- зарубежный романс (возможно исполнение дуэта)
- народная песня, исполняемая a'capella

## **V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.**

Студенты 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.

## **V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.**

Студент обеспечен 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. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов: учебное пособие. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99378>
2. Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. - 2-е изд., стер., – СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки" [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/53674/#1>

### **б) Дополнительная литература:**

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса, 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/90025/#1>
2. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: [https://e.lanbook.com/book/45974?category\\_pk=23028#book\\_name](https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name)
3. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

## **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](http://www.biblioclub.ru), «ЭБС ЮРАЙТ», [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru), ЭБС «Издательство Лань», [www.e.lanbook.com](http://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**

### **1. Краткие методические рекомендации**

Исполнению произведений с текстом должна предшествовать детальная проработка и изучение музыкального и поэтического текста, выявление вокально-технических и художественных сложностей данного произведения. Очень приветствуется обращение в работе к аудио и видео записям исполняемых произведений для формирования стереотипа внутреннего эталонного звучания, а также анализ различных исполнений данного произведения для составления собственной концепции. Рекомендуется регулярное посещение занятий для выработки и закрепления определенных навыков пения. Для наилучшего результата необходимо осознанное отношение студента к процессу голосообразования.

### **2. Организация самостоятельной работы**

Самым главным условием успешного изучения предмета «Вокальная подготовка» является наличие постоянной тщательной самостоятельной работы над репертуарными сочинениями. Она включает в себя:

- самостоятельный детальный разбор произведений;
- отдельная артикуляционная и смысловая проработка поэтического текста;
- готовность на основе уверенного знания музыкального и поэтического текстов работать над вокально-техническими и художественными сторонами сочинений;
- работу со словарем (если требуется перевод темпов, авторских указаний, перевод поэтического текста на иностранном языке (необходимо делать дословный перевод каждого иноязычного произведения, чтобы как можно точнее понять его смысл и донести до слушателя художественный образ));
- умение использовать ранее полученные знания;
- самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, связанной с теоретическими основами вокальной методики.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ**

Данная дисциплина призвана быть тесно связанной с практической работой дирижера в хоровом коллективе, т.к. главный инструмент, с которым работает хормейстер – это певческий голос. Для того чтобы обеспечить в хоре профессиональный уровень вокальной работы, хормейстер должен уметь управлять собственным голосом и владеть базовыми вокально-теоретическими знаниями.

Для успешной реализации данной учебной программы необходимо установить творческий контакт между педагогом и студентом, начиная с первых занятий. Педагог должен стремиться к поиску индивидуального подхода к каждому студенту, учитывая не только специфику его профессиональной подготовки, но и особенности его личностных качеств. Учебный репертуар должен ориентироваться на определённый тип голоса студента и решать задачи в тесной связи с выявленными проблемами фоники. Выбирая конкретные сочинения для студента, педагогу следует отталкиваться как от конкретных технических возможностей студента, так и от его артистических способностей, кроме того, способствуя развитию как первого, так и второго компонентов творческой личности певца. Необходимо ориентировать студента на работу с учебно-методической литературой, способствующей осознанному решению задач обучения в тесной связи с положениями акустики и физиологии. Усложнение художественных и вокально-технических задач музыкального материала, предлагаемого студенту для исполнения, должно происходить постепенно: певцу необходимо чувствовать уверенность в собственных силах, а также ощущать прогресс в освоении вокальных умений и навыков на протяжении всего обучения. Во всех семестрах занятия по вокальной подготовке носят практический характер, проходят индивидуально с каждым студентом 2 часа в неделю.