

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Центр дополнительного профессионального образования

Дополнительная общеразвивающая
программа
в области музыкального искусства
«Музыкальная школа для взрослых»

по учебному предмету

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ

г. Ростов-на-Дону
2023 г.

Разработчик: Шорлуян Татьяна Вячеславовна - и. о. профессора РГК им. С. В. Рахманинова, заслуженная артистка Республики Ингушетия

Рецензент:

Теличенко Ю. А. – Директор ДМШ №10 им. С. С. Прокофьева

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	4
1. 2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1. 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.....	4
1. 4. Сведения о затратах учебного времени.....	5
1. 5. Форма проведения учебных аудиторных занятий.....	5
1. 6. Цель и задачи учебного предмета.....	5
1. 7. Структура программы учебного предмета.....	6
1. 8. Методы обучения.....	6
1. 9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....	6

II. Содержание учебного предмета

2. 1. Учебно-тематический план.....	7
2. 2. Годовые требования.....	9

III. Требования к уровню подготовки учащихся

3. 1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.....	11
--	----

IV. Формы и методы контроля, система оценок

4. 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	12
4. 2. Критерии оценки.....	13

V. Методическое обеспечение учебного процесса

5. 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	17
---	----

VI. Список литературы и средств обучения

6. 1. Учебно-методическая литература.....	14
6. 2. Средства обучения.....	15

Пояснительная записка

1. 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Академический вокал» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г., направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области вокального исполнительства в РГК им. С. В. Рахманинова для Обучающихся от 14 лет.

Академический вокал является одним из ведущих направлений обучения. Он вбирает в себя знакомство с основами вокального мастерства, вокальным репертуаром разных эпох, а также дает возможность творческому раскрепощению обучающихся и приобретению навыков публичного выступления.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.

Согласно условиям программы промежуточная аттестация проходит в форме контрольного урока или классного концерта, итоговая аттестация проводится в форме концертного выступления; возможны другие формы завершения обучения (открытый урок, экзамен). При выборе той или иной формы завершения обучения ЦДПО вправе применять индивидуальный подход.

1. 2. Срок реализации учебного предмета

Предлагаемая программа рассчитана на **трехлетний срок обучения** с возможностью дальнейшего продолжения занятий на 1-2 года по желанию Обучающегося.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Академический вокал» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий составляет **42 недели** в год.

Недельная нагрузка по предмету «Академический вокал» составляет **1 час в неделю**. В целях формирования навыков ансамблевого пения, а также личных пожеланий обучающихся объем недельной нагрузки может быть **увеличен до 2-х часов** в неделю.

Содержание	учебный год
Максимальная учебная нагрузка в часах	84-168
Количество часов на аудиторные занятия	от 42-84

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	от 42-84
---	----------

1. 4. Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	21	21	21	21	21	21	126
Самостоятельная работа	21	21	21	21	21	21	126
Максимальная учебная нагрузка	42	42	42	42	42	42	252

1. 5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по специальности проводятся в индивидуальной форме.

1. 6. Цели и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о вокальном искусстве, формирование практических умений и навыков пения, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачами предмета «Академический вокал» являются:

- ознакомление обучающихся с вокальными возможностями и разнообразием репертуара;
- формирование навыков академического пения;
- приобретение умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- приобретение навыков публичных выступлений;
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – формирование вокальных навыков и приемов, становление голосового аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования – участие в концертной деятельности.

1. 7. Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- учебно-тематический план;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1. 8. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов вокализации);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей библиотеки РГК. РГК оснащена доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Библиотечный фонд РГК укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2. 1. Учебно-тематический план

1-й год обучения

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
I полугодие	<p>Ознакомление учащихся с вокальными навыками в академической манере исполнения.</p> <p>Знакомство с элементами музыкальной грамоты.</p> <p>Формирование правильного певческого звука – координация слуха и голоса на основе простейших песенных образцов.</p> <p>Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки.</p> <p>Попевки и упражнения:</p> <ul style="list-style-type: none">- на гласные А, У, Ю;-упражнение на дыхание;- на медленный долгий выдох;- на развитие артикуляции; <p>Продолжается работа над укреплением вокально – технических навыков;</p> <p>Освоение песенного репертуара;</p> <p>Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемые произведения;</p> <p>Развитие творческих способностей;</p> <p>Развитие стремления к самостоятельности в осмыслении художественного образа произведения.</p>	21

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
II полугодие	<p>Продолжается работа над укреплением вокально – технических навыков;</p> <p>Освоение песенного репертуара;</p> <p>Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемые произведения;</p> <p>Развитие творческих способностей;</p> <p>Развитие стремления к самостоятельности в осмыслении художественного образа произведения</p> <p>Большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену.</p>	21

2-й год обучения

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
I полугодие	<p>Обучение непринужденного, естественного, льющегося пения, гибкому владению голосом, пения произведения а capella.</p> <p>Попевки и упражнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на гласные А, У, Ю; -упражнение на дыхание; -на медленный долгий выдох; -на развитие артикуляции; <p>Продолжается работа над укреплением вокально– технических навыков; подолжается работа над а capella.</p> <p>Освоение песенного репертуара;</p> <p>Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемые произведения;</p> <p>Развитие творческих способностей;</p> <p>Развитие стремления к самостоятельности в осмыслении художественного образа произведения.</p>	21

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
II полугодие	<p>Продолжается работа над укреплением вокально – технических навыков;</p> <p>Освоение песенного репертуара;</p> <p>Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемые произведения;</p> <p>Большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену;</p> <p>Освоение песенного репертуара;</p>	21

3-й год обучения

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
I полугодие	Продолжается работа над укреплением всех пройденных вокально – технических навыков; Продолжается работа над подвижностью голоса, выявлением красивого тембра голоса; Большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену; Работа над дыханием, звуковедением и дикцией, певческим диапазоном, образом в произведении.	21

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
II полугодие	Продолжается работа над многоголосием; Продолжается работа над укреплением всех пройденных вокально – технических навыков; Продолжается работа над подвижностью голоса, выявлением красивого тембра голоса;	21

2. 2. Годовые требования

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся.

Одним из важнейших средств музыкального воспитания, развития вкуса у учащихся является выбор репертуара. Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре. Выбор репертуара должен соответствовать индивидуальным возможностям обучающегося.

Примерный репертуарный список

1-2 год обучения

1. Абт. Вокализ № 1, 2.
2. Ваккаи. Вокализ №1,4.
3. Русская народная песня «Серенькая кошечка».
4. Русская народная песня «У кота-воркота».

5. Попатенко. «Котёнок и щенок», «Скворушка прощается».
6. Красев. «Летний вальс», «Осень», «Ландыш».
7. Калининков. «Киска», «Тень, тень».
8. Тиличеева. «Берёзка», «Часы».
9. Немецкая народная песня в обработке Потапенко «Гусята».
10. Русская народная песня в обработке Егорова «Не летай, соловей».
11. Русская народная песня «Андрей-воробей».
12. Левина. «Неваляшки», «Что нам осень принесет».
13. Филиппенко. «Веселый музыкант», «Гуси».
14. Иванников. «Самая хорошая».
15. Немецкая народная песня «Весна».
16. Островский. «В зоопарке».
17. Парцхаладзе. «Песенка про книжку», «Мамина песенка».
18. Иорданский. «Песенка про чибиса».
19. Дунаевский. «Песенка о капитане».
20. Шаинский. «Антошка».
21. Вокальные сборники Абрамовой, Дубравина.
22. Гладков. «Край, в котором ты живешь», «Колыбельная».
23. Чичков. «Осень».
24. Блинова. «Мой щенок»
25. Гладков. «Хоттабыч»; 26. Бах. «За рекою старый дом»; 27. Моцарт «Колыбельная»; 28. Булахов. «Тройка»

Примерный репертуарный список

3-4 год обучения

1. Абт. Вокализ № 10, 5, 7, 14, 4.
2. Зейдлер. Вокализы.
3. Ваккаи. Вокализы.
4. Брамс. «Петрушка», «Домовой».
5. Бойко. «Мы с мамой».
6. Дунаевский. «Спой нам, ветер».
7. Русская народная песня в обработке Абрамского «Блины».
8. Моцарт. «Детские игры».
9. Калининков. «Сосны».
10. Локтев. «Песня о России».
11. Григ. «Лесная песнь».
12. Парцхаладзе. «Ручей».
13. Ренёв. «Белая дорожка».
14. Молчанов. «Помни».
15. Новиков. «Дороги».
16. Марченко. «Колибри».
17. Песни из сборника Дубравина, Абрамовой.
18. Французская народная песня в обработке Локтева «Кораблик и юнга».
19. Колмановский. «Мы вас подождём».

20. Милютин. «Расцвела сирень».
21. Резников. «Бумажный змей».
22. Тухманов. «Вальс».
23. Будашкин. «За дальнею околицей».
24. Соловьев-Седой. «Баллада о солдате».
25. Глинка. «Ты, соловушка, умолкни», «Жаворонок».
26. Дунаевский. «Весна идет»
27. Гурилев. «Колокольчик»
28. Арии русских, советских, зарубежных композиторов.

Примерная программа переводного экзамена

1. Вокализ;
2. Песня отечественного или зарубежного композитора;
3. Народная песня.
4. Романс
5. Ария зарубежного, русского(отечественного) композитора.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ

3. 1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:

- имеет устойчивые вокально-технических и исполнительские навыки;
- владеет навыками - расширен диапазон голоса, выровнена звучность голоса, развита четкая дикция,
- владеет координацией пения и движения
- умеет работать над подвижностью голоса в упражнениях, над выявлением тембра, над выработкой всевозможных динамических оттенков;
- владеет навыками работы над музыкальным произведением, с текстом;
- владеет навыками по созданию художественного образа, используя эмоциональные возможности и творческую мысль;
- имеет навыки публичного выступления

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 различных произведений и 2 дуэта, подготовив программу для экзамена в конце года.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

4. 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.

Формами текущего и промежуточного **контроля** являются:

- контрольный урок;

- академический концерт;
- участие в классных концертах, тематических вечерах;
- мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях.

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по ансамблю, аккомпанементу.

Итоговая аттестация проводится в форме концертного выступления. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или участие в ансамбле.

4. 2. Критерии оценок

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

При выступлении на зачете (академическом концерте) игра ученика оценивается на **«отлично»**, если:

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- яркое динамическое разнообразие.

«Хорошо»

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;

- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа.

«Удовлетворительно»

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение музыкального произведения без образного, художественного осмысления хорового произведения;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
- темпо-ритмическая неорганизованность;
- слабое реагирование на показы дирижера;
- однообразие, монотонность и не эмоциональное исполнение.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5. 1. Методические рекомендации для преподавателей

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. Для успешного протекания учебного процесса большое значение имеют профессиональные и личностные качества педагога по специальности.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план. При составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме, с учетом интересов учащегося.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию.

Необходимо познакомить учащегося с историей народного вокала, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося.

По окончании обучения ученики имеют опыт исполнения произведений народной, классической музыки, опыт пения в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на слух.

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых навыков.

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6. 1. Учебно-методическая литература

1. Асафьев Б. В. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка, 1980.
2. Васеха Л. И. Возвращение к Берегине. Коляда: методические рекомендации для учителей музыки, музыкальных работников дошкольных учреждений, руководителей клубных и кружковых фольклорных объединений. – Новосибирск: НМЦ, 1992.
3. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1 – М.: Музгиз, 1962; Вып. 2 – М., 1964; Вып. 3 – М., 1967; Вып. 4 – М., 1969; Вып. 5 – М., 1976; Вып. 6 – М., 1982; Вып. 7 – М., 1984.
4. Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Тр. ГМПИ им. Гнесиных / Отв. ред. Е. Барина. Вып. 25. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1975.
5. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Изд. 2-е. – М.: Музыка, 1996.
6. Кравченко А. М. Секреты бельканто. – М.: АО «Софт Эрго», 1993.
7. Краснопевцева Е., Величко О. Мир детства и традиция. – М.: ВНИИ им. Н.К. Крупской, 1992.
8. Литературный язык и народная речь. / Сб. науч. тр. / Гл. ред. Скитова Ф.Л. – Пермь: ПГУ, 1981.
9. Менабени А. Г. Вокально-педагогические знания и умения. – М.: Прометей, 1995.

6. 2. Средства обучения

Обучающимся по всем программам «Музыкальной школы для взрослых» доступны аудио- и видеоматериалы фонотеки РГК им. С. В. Рахманинова.

Список дополнительных интернет-ресурсов:

1. <http://www.musicalarchive.ru/>- Нотный архив.
2. <http://scores.at.ua/> - Нотный архив.
3. <http://www.notarhiv.ru/> - Электронный российский нотный архив, объединивший только самые большие и качественные архивы нот. Здесь представлены ноты для различных инструментов, ноты вокальных и хоровых произведений, духовной музыки, джазовых произведений, а также имеется раздел минусовок.
4. <http://notes.tarakanov.net/> - Нотный архив Бориса Тараканова. Самый большой нотный архив в Рунете. На сайте представлено 9012 единиц хранения. Имеется классификатор по композиторам, рубрикатор, действует поиск по нотному архиву.
5. <http://nlib.org.ua/> - Собрание нот и ссылок на музыкальные ресурсы Интернета. Цель сайта: свободное предоставление пользователям Интернета нотной литературы академического направления.
6. <http://roisman.narod.ru/> - Нотная библиотека Даниэля Ройзмана. Ноты различных авторов: партитуры, клавиры, кантаты, сольные произведения. Нотный материал классифицируется по композиторам и инструментам.
7. <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/> - VARIATIONS Prototype: Online Musical Scores. Англоязычный сайт. На сайте представлена оперная нотная литература, вокальная литература, оркестровая и хоровая литература, литература для ансамблей, ноты для фортепиано, инструментальная литература.
8. <http://www.free-scores.com> - Бесплатный нотный архив, большой каталог ссылок на другие архивы. Англоязычный сайт.
9. <http://www.sheetmusicarchive.net/> - Собрание нотной литературы Джона Мамоуна.
10. <http://www.mutopiaproject.org/piece-list.html> - Нотная коллекция: 1608 музыкальных произведений для различных инструментов.
11. <http://alenmusic.narod.ru/> - Нотная библиотека и MP3-архив композитора Алексея Невилько.
12. <http://www.russianplanet.ru/music/index.htm> - Песни в сопровождении фортепиано. Ноты для фортепиано и тексты старинных русских романсов, популярных песен советского периода, старинных французских, неаполитанских и испанских песен.
13. http://www.cpdlib.org/wiki/index.php/Main_Page - The Choral Public Domain Library. Свыше трех тысяч хоровых сочинений на многих языках мира.
14. http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859 - Нотная библиотека - Российский общеобразовательный портал ДМШ им. К. Н. Игумнова. Разделы библиотеки: фортепиано, виолончель, скрипка, вокал, гитара, хор.

15. <http://classon.ru/> -Крупнейшая в рунете учебная нотная библиотека на сайте “Детское образование в сфере искусств” (более 40 000 нотных страниц). В библиотеку включаются ноты и материалы в соответствии с учебной программой РФ по всем специальностям. Непрерывно пополняющийся ресурс предназначен для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ.