

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Московский театральный колледж имени Л.А. Филатова»

ОДОБРЕНА

ПЦК преподавателей вокала

(Протокол от 29.05.2024 № 45)

Председатель ПЦК Исаков С.И. Исаков

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора

по учебно-методической работе

«28» июня 2024 г.

Ковалёва И.А. Ковалёва

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ г. Москвы

«МТК имени Л.А. Филатова»

Жицков В.А. Жиццов

«30» мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

для студентов II – IV курса

Специальность

52.02.04 Актерское искусство

Основание: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство (Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1359)

Учебный план ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду Актер драматического театра и кино)

Учебный план ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду Актер музыкального театра)

Учебный план ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду Актер театра кукол)

Составители: Исаков С.И., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»
Вьюхова И.М., преподаватель ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»
Ларина М.А., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»
Лукогорская С.В., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»
Ремезова М.С., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Сольное пение» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское искусство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) гуманитарного профиля художественно-эстетической направленности.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина «Сольное пение» входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ и направлена на формирование

общих компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках

единого художественного замысла.

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности.

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

уметь

- петь сольно, в ансамбле;
- пользоваться различными диапазонами певческого голоса;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях;

знать

- художественно-исполнительские возможности голосов;
- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания;
- профессиональную терминологию.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	100
в том числе:	
практические занятия	100
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	50
в том числе:	
выполнение индивидуальных комплексов упражнений прослушивание аудио (видео) записей домашние задания	50
Промежуточная аттестация в форме <i>дифференцированного зачета</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Тема 1. Исправление недостатков вокальной техники	Практические занятия	4	2
	Исправление изначальных (природных) недостатков.		
	Искоренение приобретенных недочетов и недостатков.		
	Простые (элементарные) упражнения.		
Тема 2. Анатомия и гигиена голосового аппарата	Практические занятия	2	3
	Устройство и принцип работы голосового аппарата. Основы профессионального владения голосовым аппаратом. Голосовой режим, уход за голосовым аппаратом, правильное питание.		
	Самостоятельная работа обучающихся	3	
	Составление глоссария основных вокальных и музыкальных терминов. Работа с музыкальными словарями и справочниками. Правильный режим питания и режим труда и отдыха. Закаливание и предупреждение простудных заболеваний.		
Тема 3. Устранение мышечных зажимов. Формирование правильных установок и ощущений	Практические занятия	10	3
	Обучение диафрагматическо-межреберному дыханию. Упражнение на штрих «стаккато» для активизации диафрагмы. Упражнение на штрих «легато» для развития плавного дыхания, проточного выдоха. Работа над правильной осанкой. Мышечные упражнения для снятия зажимов (двигательная активность). Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе связок, первичность гортани и вторичность резонаторов. Формирование правильной вокальной позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки.		
	Пение вокализов и упражнений.		
	Самостоятельная работа обучающихся	5	
	Индивидуальный комплекс упражнений на растяжение межреберных мышц. Индивидуальный комплекс упражнений на развитие и поддержание диафрагмального дыхания. Индивидуальный комплекс упражнений для энергичной стимуляции дыхательного аппарата. Индивидуальный комплекс упражнений на ощущение внутреннего пространства. Работа с музыкальными словарями и справочниками. Прослушивание лучших образцов исполнения певцов (отечественных и зарубежных).		
Тема 4. Артикуляция, дикция	Практические занятия	10	3
	Артикуляция внутренняя – мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка.		

	<p>Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты. Артикуляция внешняя – губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.</p>		
	<p>Упражнения для развития дикции.</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся</p>	5	
	<p>Дикционная гимнастика. Мимический тренинг. Работа с музыкальными словарями и справочниками. Прослушивание лучших образцов исполнения певцов (отечественных и зарубежных) в различных жанрах и стилях.</p>		
<p>Тема 5. Выравнивание голоса, развитие чувства опоры</p>	<p>Практические занятия</p>	10	
	<p>Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок. Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное соединение соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном тоне звуки. Работа над раскрытием естественного тембра.</p>		3
	<p>Упражнения на выравнивание гласных.</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся</p>	5	
	<p>Индивидуальный комплекс упражнений на развитие и поддержание диафрагмального дыхания. Индивидуальный комплекс упражнений для энергичной стимуляции дыхательного аппарата. Работа с музыкальными словарями и справочниками. Прослушивание лучших образцов исполнения певцов (отечественных и зарубежных) в различных жанрах и стилях.</p>		
<p>Тема 6. Работа над фразировкой, ритмом, виды атак</p>	<p>Практические занятия</p>	10	
	<p>Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Работа над твердой атакой через согласные звуки (Д, Б, П). Ритмическая фразировка – триоли, квинтоли. Ритм и организация дыхания.</p>		3
	<p>Пение вокализов, упражнений.</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся</p>	5	
	<p>Разучивание нотного материала. Впевание. Индивидуальные комплексы упражнений по поддержанию правильного дыхания. Работа с музыкальными словарями и справочниками. Прослушивание лучших образцов исполнения певцов (отечественных и зарубежных) в различных жанрах и стилях.</p>		

Тема 7. Развитие кантилены	Практические занятия	10	3
	Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения – пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании <i>legato</i> .		
	Самостоятельная работа обучающихся	5	
	Индивидуальные комплексы упражнений по поддержанию правильного дыхания. Освоение нотного материала. Впевание.		
Тема 8. Смешивание регистров	Практические занятия	10	3
	Выравнивание голоса на большем диапазоне через резонаторные ощущения. Свободное дыхание, создание высокой вокальной позиции. Работа над смешиванием гласных.		
	Пение упражнений – большое развернутое арпеджио.		
	Самостоятельная работа обучающихся	5	
	Индивидуальные комплексы упражнений по поддержанию правильного дыхания. Освоение нотного материала.		
Тема 9. Работа над диапазоном	Практические занятия	10	3
	Совершенствование техники дыхания, артикуляции. Поиск оптимального импеданса, формы рта, смешанное звучание на всем диапазоне.		
	Развитие верхней части диапазона. Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение идеального характера звучания, владение резонаторными ощущениями, твердая и мягкая атаки.		
	Переход в нижний отрезок диапазона. Работа над переходным (нижним) регистром.		
	Самостоятельная работа обучающихся	5	
	Индивидуальные комплексы упражнений по поддержанию правильного дыхания. Освоение нотного материала.		
Тема 10. Мышечная динамика, динамика звука	Практические занятия	10	3
	Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука (изменение громкости без изменения качества), пение на <i>piano</i> , работа над техникой вибрато в голосе.		
	Самостоятельная работа обучающихся	5	
	Индивидуальные комплексы упражнений по поддержанию правильного дыхания. Освоение нотного материала.		
Тема 11. Исполнительские штрихи. Поиск манеры исполнения	Практические занятия	12	3
	Развитие чувства стиля. Характер звука, фразировка в разных стилях и жанрах, характер звука и аранжировка. Исполнение, характерное для разных стилей, – народная песня, романс, эстрадная песня, джаз, рок и т.д.		

	Овладение основными приемами эстрадно-джазовой музыки: овладение свинговой манерой пения, умение правильно ритмически построить фразу, овладение приемом пения синкопированного ритмического рисунка и рубато, овладение приемом речитативного пения.		
	Основные элементы ансамблевого исполнительства.		
	Самостоятельная работа обучающихся	7	
	Индивидуальные комплексы упражнений по поддержанию правильного дыхания. Изучение нотного материала. Работа над собственным сценическим имиджем.		
	<i>Дифференцированный зачет</i>	2	
	ВСЕГО	150	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует:

наличия специального (вокального) кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

фортепиано (хорошо и правильно настроенный инструмент).

Технические средства обучения:

аудиоаппаратура.

Учебная и нотная литература по программе.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий: словарь / Н.А. Александрова. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. // ЭБС Лань
2. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов: учебное пособие / И.Б. Бархатова. – 7-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2022. // ЭБС Лань
3. Безант, А. Вокалист. Школа пения: учебное пособие – 5-е изд., стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2020 // ЭБС Лань
4. Вербов А.М. Техника постановки голоса: учебное пособие / А.М. Вербов. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2023 // ЭБС Лань
5. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. Емельянов. – 12-е изд., стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2023 // ЭБС Лань

Дополнительные источники

1. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса: учебное пособие / Д.Л. Аспелунд. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/118730>
2. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной методологии: учебное пособие: в 3-х ч. / В.А. Багадуров. – 2-е, испр. – СПб.: Планета музыки, [б.г.]. – Часть 1 – 2019 // ЭБС «Лань» – URL: <https://e.lanbook.com/book/122194>
3. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной методологии: учебное пособие: в 3-х ч. / В.А. Багадуров. – 2-е, испр. – СПб.: Планета музыки, [б.г.]. – Часть 2. – 2020. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/126846>
4. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной методологии: учебное пособие: в 3-х ч. / В.А. Багадуров. – 3-е изд., испр. – СПб.: Планета музыки, [б.г.]. – Часть 3. – 2018. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/108000>
5. Бархатова, И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики проблем: учебное пособие / И.Б. Бархатова. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/111788>
6. Булавинцева, Ю.В. Хрестоматия по вокальному ансамблю. Для 4–7 голосов а саррелла ноты / Ю.В. Булавинцева. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/126763>

7. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения: учебное пособие / М. Гарсиа. – СПб.: Планета музыки, 2015. // Электронно-библиотечная система «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/69353>
8. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано: учебное пособие / М.И. Глинка. – 5-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/113960>
9. Глинка-Измайлов, А.Н. Полезные советы молодым певцам и певицам: учебное пособие / А.Н. Глинка-Измайлов. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/118735>
10. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания: учебное пособие / О. Гутман. – 5-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/113157>
11. Делле, С.Э. Вокальное искусство: учебное пособие. – СПб.: Планета музыки, 2015. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/67485>
12. Емельянов, В.В. Доказательная педагогика в развитии голоса и обучении пению: учебное пособие / В.В. Емельянов. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/book/121971>
13. Смелкова Т.Д. Савельева Ю.В. Основы обучения вокальному искусству / Смелкова Т.Д. Савельева Ю.В.: Учебник. – М.: Планета музыки, 2014. – Режим доступа: <https://www.labirint.ru/books/465662/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<i>освоенные умения:</i>		
петь сольно, в ансамбле	ОК. 1-9 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, сольные концертные выступления, конкурсы, контрольные уроки, зачет
пользоваться различными диапазонами певческого голоса	ОК.1-4 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, концертные выступления, контрольные уроки
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения	ОК. 1-9 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, концертных выступлений, контрольные уроки
применять теоретические знания в исполнительской практике	ОК 1-9 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, концертных выступлений
использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях	ОК 1-9 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, курсовые спектакли, концертные выступления, контрольные уроки, зачет
<i>усвоенные знания:</i>		
художественно-исполнительские возможности голосов	ОК 1-9 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, концертных выступлений
особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания	ОК 1-9 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, контрольных уроков
профессиональную терминологию	ОК 1-9 ПК. 1.1-6 ПК. 1.9	в процессе проведения практических занятий, контрольных уроков