

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
ФМИ
Ануфриева Н.И.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ**

Специальность: 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
Специализация: Искусство оперного пения
Квалификация выпускника: Солист-вокалист. Преподаватель
Форма обучения: очная, очно-заочная

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Сольное пение» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне исполненных произведений, выученного музыкального материала, выполненного подстрочного перевода иностранных текстов и т.д. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют текущую успеваемость студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие слуховых и координационных навыков. Занимаясь с учеником, передавая ему знания, развивая его исполнительские навыки, педагог прибегает к такой форме занятий, которая требует от ученика сознательных усилий, побуждает его думать и искать. Эта учебная работа не возможна без значительной самостоятельности учащегося в плане осмысления специальных навыков, полученных на уроке. Если на первом курсе развитие ученика полностью контролируется педагогом, то на втором и последующих курсах доля самостоятельной работы, т.е. закрепление полученных на уроке умений и навыков, существенно возрастает. Контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- **Внеаудиторная самостоятельная работа** (изучение литературных источников, глав из учебников, научных статей из дополнительной литературы, анализ нотных образцов сольных произведений, выполнение устных заданий, прослушивание аудио и просмотр видеозаписей отечественных и зарубежных исполнителей)
- **Аудиторная самостоятельная работа** (анализ и разучивание сольных вокальных произведений).
- **Творческая работа студентов** (создание творческих проектов, создание исполнительских версий вокальных произведений).

Самостоятельная работа по дисциплине «Сольное пение» должна быть направлена в первую очередь на наиболее полное и гармоничное развитие у студентов понимания сольных компонентов общего содержания произведения. К ним относятся: ритм, метр, чистота интонирования, вокализация фраз, фактура и более общие, такие, как драматургия произведения, динамизация формы с учётом различных кульминаций - местных и главных, смысловых и музыкальных; художественное сольное творчество раскрытия авторского замысла, понимание стиля, жанра произведения, его музыкально-выразительных особенностей. Необходимо также развитие внимания, концентрации сознания, самоконтроля при исполнении сольных произведений.

В течение всего процесса обучения в классе сольного пения идет самостоятельная работа в области интонирования, выразительного пения, сочетания различных типов дыхания, раскрытия замысла произведения, понимания стилистических особенностей и драматургии музыкальных произведений.

Особенность концертного исполнения диктует множество задач, решаемых при систематическом обучении каждого исполнителя, предполагает высокую его активность на всех стадиях подготовки исполнения вокального произведения. Произведение подбирается исходя из индивидуальных особенностей исполнителя (студента).

Задачи самостоятельной работы студентов по курсу дисциплины:

- прорабатывать записи, сделанные на уроке, и записи, дополненные после занятия (заметки в нотах, записи в тетради, аудио-видео записи занятий)
- строго соблюдать рекомендации педагога по вокально-певческому режиму певца (уход за общим здоровьем, за здоровьем горла, здоровый сон и особенности питания)
- отрабатывать дома свободное, долгое дыхание, работать над освобождением лица, корпуса, рук и ног (данные упражнения рекомендуется делать перед зеркалом)
- строго следовать последовательной проработке упражнений, вокализов, данных преподавателем и развивающих вокальную технику
- овладевать умениями и навыками ориентации в различных стилях
- всегда следить за верной интонацией в данном произведении, изучая законы чистого интонирования, играя на фортепиано
- работать над правильной работой артикуляционного аппарата, правильной и четкой дикцией
- уметь делать музыкальный анализ исполняемого произведения (жанр, стиль, форма, гармония)
- знать способ работы над художественным образом произведения, выработки собственной концепции исполняемого произведения
- умение психологически готовиться к выступлению или экзамену, учиться освобождению на сцене и работе с публикой
- преподаватель должен развивать личность студента, прививать ему культуру и хороший вкус, опираясь только на большую творческую инициативу, заинтересованность и фанатичную любовь к своей профессии

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Сольное пение»

Таблица 2

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1.	ТЕМА 1. Работа над вокально-техническими упражнениями и вокализами	<p>1. Закрепление вокально-технических умений и навыков исполнения упражнений, предлагаемых педагогом, для использования их в качестве распевок при самостоятельной работе студента</p> <p>2. Разбор и выучка музыкального текста в вокализах: распределение фразировки, места взятия дыхания, работа по распределению дыхания и т.д.</p> <p>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</p>
3.	ТЕМА 2. Работа над ариями из опер русских и зарубежных композиторов разных эпох и стилей	<p>1. Разбор и выучка музыкального и литературного текстов: перевод всех терминов в произведении, всех обозначений и нюансов композитора</p> <p>2. Осуществление подстрочного перевода литературного текста (для иностранной музыки). «Вживание» в текст, читая его отдельно от мелодии, добиваясь выразительного и осмысленного прочтения</p> <p>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</p> <p>4. Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых арий и на них воспитание правильных слуховых ощущений и умения анализировать интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</p> <p>5. Знакомство и изучение литературного первоисточника, положенного в либретто оперы</p> <p>6. Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностях, исполняемых произведений</p> <p>7. Работа с учебно-методической и научной</p>

		<i>литературой по развитию общей культуры: изучение личности композитора, культурно-исторической среды эпохи, взаимоотношений с современниками и т.д.</i>
4.	ТЕМА 3. Работа над камерными произведениями разных эпох, стилей и жанров	<p><i>1. Разбор и выучка музыкального и литературного текстов камерного произведения: перевод всех терминов, всех обозначений и нюансов композитора</i></p> <p><i>2. Осуществление подстрочного перевода литературного текста (для иностранной музыки). «Вживание» в текст, читая его отдельно от мелодии, добиваясь выразительного и осмысленного прочтения</i></p> <p><i>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</i></p> <p><i>4. Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых камерных сочинений и на них воспитание правильных слуховых ощущения и умения анализировать интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</i></p> <p><i>5. Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностях, исполняемых произведений</i></p> <p><i>6. Работа с учебно-методической и научной литературой по развитию общей культуры: изучение личности композитора, культурно-исторической среды эпохи, взаимоотношений с современниками и т.д.</i></p>
5.	ТЕМА 4. Работа над песнями народов мира	<p><i>1. Разбор и выучка музыкального и литературного текстов, перевод всех терминов в произведении.</i></p> <p><i>2. Осуществление подстрочного перевода литературного текста (для иностранной музыки). «Вживание» в текст, читая его отдельно от мелодии, добиваясь выразительного и осмысленного прочтения</i></p> <p><i>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</i></p> <p><i>4. Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых народных песен, лучшие всего носителями культуры народа, чью песню исполняют, и на них воспитание правильных слуховых ощущений и умения анализировать</i></p>

		<i>интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</i> <i>5. Поиск дополнительных записей произведений изучаемой страны для большего погружения в стилистику исполнения национальных песен</i>
--	--	---

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение репертуара, составление программы, подготовка нотного и методического обеспечения);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (анализ результатов, их систематизация).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем организованы в виде тестового контроля (преподаватель фиксирует уровень совершенства исполнения произведений, что говорит о качестве самостоятельной работы студента).

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
1.	<i>1. Разбор и выучка музыкального и литературного текстов произведений</i>	При разборе музыкального текста необходимо сыграть мелодию на фортепиано (по возможности с аккомпанементом). Затем, прочитав литературный текст, осмыслить содержание поэтических строчек, и в дальнейшем, читая его несколько раз найти осмысленное его исполнение. Попытаться, играя мелодию себе на фортепиано, исполнить ее одновременно с текстом. Проигрывая несколько раз мелодию, попробовать определить места взятия дыхания, фразировку. Внимательно просмотреть все обозначения темпа, агогических изменений, нюансы, пожелания композитора, разобрать форму произведения и ее развитие и т.д. Убедившись, что мелодия сыграна правильно, можно приступить к выучиванию ее вместе с текстом. Для проверки правильности исполнения нотного текста, также можно воспользоваться прослушиванием изучаемого произведения в записи любимым исполнителем и сравнить точность выученного материала. Такая работа должна продолжаться до полного освоения произведения на память. Но, необходимо помнить, что чем быстрее будет выучено произведение на память, тем больше времени останется на отработку и закрепление вокально-технических и исполнительских навыков и умений. С педагогом в классе этот домашний разбор уточняется, конкретизируется, обрывается живыми интонациями и произведение становится более понятным.
2.	<i>Осуществление подстрочного</i>	При изучении вокальных произведений зарубежных композиторов необходимо выполнить подстрочный перевод литературного текста, т.к.

	<i>перевода литературного текста (для иностранной музыки). «Вживание» в текст, читая его отдельно от мелодии, добиваясь выразительного и осмысленного прочтения</i>	композитор, используя текст, выстраивает музыкальную фразу с учетом синтаксиса того языка, текст, которого положен в основу вокального сочинения. При переводе иностранного текста на русский язык, в большинстве случаев перевод осуществляется близко по смыслу, но не по строению фразы и от этого смысл музыкальной и речевой выразительности перевода не всегда совпадают, что влечет за собой несовпадение кульминаций (литературной и музыкальной) внутри фразы. Поэтому, очень важно владеть иностранными языками (хотя бы на уровне чтения со словарем), чтобы уметь понимать, переводить и осмысленно исполнять произведения зарубежных композиторов. Исполнение на языке оригинала требует от исполнителя качественного произношения в пении. Поэтому, в самостоятельной работе нужно работать над качеством произношения иностранных слов. В этом помогут знания специальных предметов, имеющих отношение к изучению иностранного языка, а также отработка произношения иностранного текста отдельно от мелодии с четким отслеживанием правильности произнесения каждого слова.
3.	<i>Наработка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</i>	Занимаясь с учеником, передавая ему знания, развивая его исполнительские навыки, педагог прибегает к такой форме занятий, которая требует от ученика сознательных усилий, побуждает его думать и искать. В этом случае ученик не только воспринимает, но и перерабатывает знания соответственно со своими личными особенностями, своим опытом, то есть осваивает их. При внеклассных занятиях пением, учащийся на основе полученных во время занятий с педагогом представлений о правильном вокальном звучании и действиях, необходимых для его создания, воспроизводит звук и анализирует свои слуховые восприятия и совершенные мышечные движения для его возникновения. Эти представления он затем сравнивает с первоначальными, полученными в классе с педагогом, и выносит суждение о качестве своего пения. Таким образом, у учащегося создаются музыкально-вокальные представления и нужные вокальные движения, то есть идет накопление вокального опыта.
4.	<i>Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых вокальных сочинений и на них воспитание правильных слуховых ощущений и умения анализировать интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</i>	Современные средства коммуникации позволяют проводить интересную работу по анализу исполнения изучаемых произведений разными исполнителями, которые являются мастерами вокального искусства и владеют высокой исполнительской культурой. В ходе прослушивания записей студент воспитывает необходимые слуховые ощущения и учиться анализировать исполнение по разным параметрам: стиль, звуковедение и звукоизвлечение, нюансировка, художественный образ, дикция и т.д. Умение выразить свое мнение о прослушанном исполнении формирует способность мыслить и аргументированно отстаивать свое мнение, что в дальнейшем пригодится не только для исполнительской деятельности, но и для педагогической. Человеческий голос, вкус к качественному звуку воспитывается через слух, и поэтому этот раздел работы крайне важен.
5.	<i>Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностях, исполняемых произведений. Работа с учебно-методической и научной литературой по</i>	При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, преподающим дисциплину. Необходимая литература также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.

	<p><i>развитию общей культуры.</i></p>	<p>Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Основные виды систематизированной записи прочитанного: 1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала; 4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. Методические рекомендации по составлению конспекта: 1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 2. Выделите главное, составьте план; 3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.</p>
--	--	---

Рекомендуемое количество произведений различных жанров вокальной музыки для семестровой работы

1 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 2-3 романсов, 1-2 арии XVII – XVIII веков, 1-2 народные песни;

2 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 2-3 романсов, 1-2 арии XVII – XVIII веков, 1-2 арии русского композитора, 1-2 народные песни;

3 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 2-3 романсов, 1-2 арии XVII – XVIII веков, 1-2 народные песни;

4 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 3-4 романсов, 1-2 арии русского композитора, 1-2 народные песни;

5 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 3-4 романсов среди которых романсы современных композиторов, 1-2 арии композитора XIX – XX веков, 1-2 народные песни;

6 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 3-4 романсов среди которых романсы современных композиторов, 1-2 арии русского композитора и 1-2 арии зарубежного композитора, 1-2 народные песни;

7 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 3-4 романсов среди которых романсы современных композиторов, 1-2 арии русского композитора и 1-2 арии зарубежного композитора, 1-2 народные песни;

8 семестр – исполнение 2-3 вокализов, 3-4 романсов среди которых романсы современных композиторов, 2-3 арии зарубежного композитора, 1-2 арии русского композитора, 1-2 народные песни;

9-10 семестры – исполнение программы к Государственной итоговой аттестации: ария композитора XVII – XVIII веков, ария зарубежного композитора XIX – XX веков, ария русского композитора, ария современного композитора, романс зарубежного композитора, романс русского композитора, романс современного композитора XX века, народная песня.

3.3 Подготовка к экзаменам и зачетам

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня.

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.

Во-вторых, соблюдение строгих правил по гигиене голоса и соблюдение голосового режима.

В-третьих, уверенное знание исполняемой программы.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для концентрации внимания на исполняемой программе и настройке на выразительное и осмысленное исполнение.

Критерий оценивания на «рубежном контроле» исполнения программы

Таблица 3

Оценка	Требования к исполнению
Зачтено	Исполнение программы в соответствии с программными требованиями, чистая интонация, качественное звучание

	голоса, ровное звуковедение. Точность исполнения в стилевом и художественно-образном плане. Возможны незначительные погрешности в интонационном и небольшие неточности в стилистическом планах.
Не зачтено	Плохо выучен литературный и музыкальный текст, неточная интонация, неровное голосоведение, отсутствие понятия о стиле композитора, не музыкально, не выразительная сценическая презентация.

Критерий оценивания на промежуточных аттестациях

Таблица 4

Оценка	Требования к исполнению
Отлично	Яркое, уверенное исполнение программы; совершенная вокально-техническая оснащенность. Программа соответствует программным требованиям. Исполнение отличается чистой интонацией, качественным звучанием голоса, ровным звуковедением, точностью исполнения в стилевом и художественно-образном плане. В процессе исполнения обучающийся проявил артистизм и музыкальность.
Хорошо	Уверенное исполнение программы; совершенная вокально-техническая оснащенность. Программа соответствует программным требованиям. Исполнение отличается качественным звучанием голоса, довольно ровным звуковедением, практически во всех произведениях точностью исполнения в стилевом и художественно-образном плане. Возможны незначительные погрешности в интонационном и небольшие неточности в стилистическом планах. В процессе исполнения обучающийся проявил артистизм и музыкальность.
Удовлетворительно	Исполнение программы соответствует программным требованиям. Допущены вокально-технические неточности: интонационные проблемы, или дефекты в звучании голоса, или отсутствие ровного звуковедения, мало осмысленное исполнение в стилевом и художественно-образном плане, недостаточно выразительно исполнена программа.
Неудовлетворительно	Слабая вокально-техническая оснащенность, проблемная интонация, отсутствие правильного звуковедения, слабое знание музыкального материала, отсутствие понятия о стиле композитора, не музыкально, не выразительная сценическая презентация.