

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

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
М.Б. Гуров**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА**

Направление подготовки: 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профиль подготовки: «Менеджмент музыкального искусства»

Квалификация выпускника: Менеджер музыкального искусства. Преподаватель.

Форма обучения: очная

1. Введение

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

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Вокальная подготовка» определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

Индивидуальные занятия

Самостоятельная работа студента

Текущая и промежуточная аттестации по курсу.

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 нормативную, правовую, 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 написанию выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на семинарских занятиях и качественном уровне представленных материалов самостоятельной работы и других форм текущего контроля.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

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

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Вокальная подготовка»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1.	ТЕМА 1. Основы вокальной подготовки.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных упражнений и упражнений дыхательной гимнастики, заданных преподавателем
2.	ТЕМА 2. Изучение строения голосового аппарата, дыхательного аппарата, акустическое строение голоса.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к рубежному контролю: разучивание и исполнение вокализа.
3.	ТЕМА 3. Освоение принципов гигиены певческого аппарата, профилактики профессиональных болезней горла и голоса.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Разучивание и исполнение народной песни. Подготовка к дифференцированному зачету.
4.	ТЕМА 4. Освоение ключевых принципов и приемов звукоизвлечения.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных упражнений в соответствии с требованиями преподавателя.
5.	ТЕМА 5. Техника и технология в вокальном исполнительском искусстве.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к рубежному контролю: разучивание и исполнение вокализа.
6.	ТЕМА 6. Выработка технических навыков в вокальных упражнениях.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение школьной песни.
7.	ТЕМА 7. Изучение и апробация методов, форм, приемов, средств певческого искусства.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных упражнений.
8.	ТЕМА 8. Акустическое строение голоса, устройство и работы органов голосообразования, работа над интонацией, дикцией, дыханием, резонаторами.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Рубежный контроль: исполнение вокализа.
9.	ТЕМА 9. Художественно-выразительные средства вокального исполнительства.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение романсов. Зачет дифференцированный.
10.	ТЕМА 10. Цели и задачи певца-солиста.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных упражнений,

		народных и детских песен.
11.	ТЕМА 11. Голосовые интонационные (тембральные, динамические, звуковысотные и др.) средства художественной выразительности в сольном пении.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Рубежный контроль: вокализы.
12.	ТЕМА 12. Отработка на технических упражнениях и художественных примерах.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение народных, детских песен и романсов.
13.	ТЕМА 13. Педагогический репертуар певца.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных упражнений.
14.	ТЕМА 14. Разучивание песен из детского, школьного, юношеского репертуара различных жанров.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Рубежный контроль: вокализы.
15.	ТЕМА 15. Разучивание классических и современных вокальных произведений для расширения музыкально-эстетического кругозора, формирования педагогического репертуара для будущей профессиональной деятельности.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных произведений русских композиторов.
16.	ТЕМА 16. Разбор и разучивание программных произведений, создание образа произведения.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Зачет дифференцированный.
17.	ТЕМА 17. Концертный репертуар музыканта-педагога.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных упражнений.
18.	ТЕМА 18. Разучивание вокального репертуара.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Рубежный контроль: вокализы.
19.	ТЕМА 19. Формирование сценического образа в вокальном произведении.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы.
20.	ТЕМА 20. Подготовка к концертным выступлениям.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных произведений зарубежных композиторов на языке оригинала.
21.	ТЕМА 21. Профессиональное	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к

	исполнительское мастерство в сфере вокального искусства.	изучению темы. Исполнение вокальных упражнений с методическими пояснениями.
22.	ТЕМА 22. Совершенствование индивидуальных возможностей, способностей, умений студента в сфере сольного пения.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Рубежный контроль: вокализы с методическими пояснениями.
23.	ТЕМА 23. Профессиональное педагогическое мастерство в сфере вокального искусства.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение вокальных произведений из педагогического репертуара с методическими пояснениями.
24.	ТЕМА 24. Совершенствование индивидуальных педагогических возможностей, организационных способностей, методических знаний и умений студента в сфере сольного пения.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Экзамен.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма 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 целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

3.2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы в соответствии с таблицей 1 рекомендаций	Методические рекомендации для студентов
1.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы	<p>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, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.</p> <p>Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).</p> <p>Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса.</p> <p>Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.</p> <p>Полезно составлять опорные конспекты.</p> <p>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.</p> <p>Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.</p> <p>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.</p> <p>Различают два вида чтения: первичное и вторичное.</p> <p>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.</p> <p>Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).</p>

		<p>Основные виды систематизированной записи прочитанного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> <p>Методические рекомендации по составлению конспекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> <p>Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.</p>
2.	Работа над голосовым аппаратом	<p>Приступая к вокальным занятиям необходимо подготовить свой голосовой аппарат к работе в певческом режиме, поэтому начинать надо с распевания. Это очень важный момент. Не следует торопиться и «распеваться на произведениях». Настройка голоса должна осуществляться на материале упражнений. Они предназначены, с одной стороны, для настройки голосового аппарата и подготовки к</p>

		<p>пению, с другой – для развития вокально-технических навыков. Следует также начинать с пения упражнений. Полезно иметь их в нотной записи. Надо стараться запоминать замечания, сделанные преподавателем на уроке. Последовательность пения упражнений должна начинаться с середины диапазона голоса с 3-х – 5-ти звуков в поступенном движении и по трезвучиям. Использование штрихов предполагает сочетание в различных вариантах legato, non legato, staccato. Короткие гаммаобразные упражнения сменяются более длинными. Заканчивать можно арпеджированными упражнениями. Одна из трудностей, с которой сталкиваются студенты в самостоятельных занятиях, заключается в необходимости самоконтроля за качеством вокализации. Умение себя контролировать при пении связано со степенью развитости вокального слуха, позволяющего слышать качество звучания голоса и соотносить его со своими вокальными ощущениями. Очень полезно использовать в самостоятельных занятиях работу перед зеркалом. Это помогает контролировать свои движения и избегать гримас и неверных мимических движений. С каждым новым упражнением постепенно захватываются все более высокие и низкие звуки диапазона голоса, он, как бы, концентрически расширяется от середины. Показателем результативности распевания служит свободное звучание голоса, ощущение вокальной комфортности. Распевание не должно быть слишком долгим и утомительным. Для подготовки к самостоятельной работе над произведениями распеваться можно в пределах 10 минут. Главное – делать это методически грамотно. Полезно, также, 1 – 2 раза пропеть вокализ, который представляет собой переходную форму от упражнения к вокальным произведениям. Пение вокализа не должно быть формальным. Вокализ – это своеобразная «песня без слов», которая должна быть исполнена выразительно, эмоционально наполнено. Более того, упражнения также следует стремиться петь выразительно, поскольку они заключают в себе законченную музыкальную мысль. Эмоционально выразительное пение упражнений повышает результативность их применения, так как позволяет сочетать задачи вокально-технические с вокально-исполнительскими.</p>
3.	Освоение вокального произведения	<p>Работа над вокальным произведением складывается из двух основных этапов – подготовительного и собственно исполнения произведения. Первый этап наиболее длительный, второй – краткий, но требующий максимальной концентрации всех сил. В процессе подготовительной работы проводится анализ произведения, его осмысление. Разучивается и выучивается наизусть музыкально-поэтический текст, преодолеваются вокально-технические трудности, вырабатывается исполнительская концепция. Основной задачей второго этапа – исполнения произведения – является создание и донесение до слушателя художественного образа. Последовательность работы над</p>

			<p>вокальным произведением можно представить следующим образом: целостное ознакомление с произведением; осмысление содержания; анализ произведения; разучивание и выучивание наизусть текста; впевание произведения; исполнение перед слушателями. Для целостного восприятия произведения надо просмотреть музыкальный текст и внимательно прочитать поэтический. Затем пропеть произведение с листа. Полезно своими словами рассказать содержание. Чтобы достоверно интерпретировать произведение и исполнить его «в стиле», надо познакомиться с творческой биографией композитора и, по возможности, автора поэтического текста. Продумать, каковы характерные черты эпохи, в которую было написано данное произведение. Перед началом разучивания следует выявить наиболее сложные в вокально-техническом отношении фрагменты, определить места взятия дыхания. Специфической особенностью вокального освоения музыкального произведения является транспонирование (при необходимости) в удобную для голоса конкретного исполнителя тональность. Исполнительская установка формируется в процессе освоения текста. Но, поскольку вокальное произведение сочетает в себе музыкальный и литературный тексты, полезно поучить их и отдельно. Если произведение предполагается исполнять под собственный аккомпанемент, осваиваются отдельно вокальная и инструментальная партии. Затем они объединяются. В вокальной работе над произведением применяется прием: петь вокальную партию и играть мелодию. Это позволяет сочетать контроль над чистотой интонирования и качеством голосообразования. Над трудными местами следует работать отдельно, а затем соединять их с предыдущей и последующей фразами. Когда текст уложился в памяти, можно эскизно исполнить произведение и выявить, таким образом, слабые места, над которыми следует поработать. Впевание произведения осуществляется его многократным исполнением от начала до конца, желательно – без остановок. Фактически впевание представляет собой автоматизацию вокально-исполнительских действий, что позволяет сконцентрировать внимание на переживании художественного образа. Только твердо выученное и впетое произведение дает возможность почувствовать исполнительскую свободу и получить удовольствие и удовлетворение от собственного вокального исполнения.</p>
6.	Подготовка промежуточной аттестации	к	<p>Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) по дисциплине «Вокальная подготовка» проводится в форме дифференцированного зачета (1,3,5 сем.) и экзамена (7 сем.) для студентов очной формы обучения; зачета (1,2,4,6 сем.) и экзамена (8 сем.) для студентов заочной формы обучения. Если в процессе самостоятельной работы у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для</p>

		<p>получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.</p> <p>Для подготовки к зачету или экзамену студенту необходимы каждодневные занятия вокалом. Занятия необходимо начинать с распевания, специальных упражнений, в том числе тех, которые коррелируют с выразительными средствами исполняемых студентом произведений. Последовательность пения упражнений должна начинаться с середины диапазона голоса с 3-х – 5-ти звуков в поступенном движении и по трезвучиям. Использование штрихов предполагает сочетание в различных вариантах legato, non legato, staccato. Короткие гаммаобразные упражнения сменяются более длинными. Заканчивать можно арпеджированными упражнениями.</p> <p>После того, как голос приведен «в рабочее состояние», следует переходить к исполнению произведений. Желательно работать перед зеркалом. Вначале желательно отработать трудные для исполнения фрагменты произведения. Еще раз продумать образное содержание музыки, постараться их предать в своем исполнении. Только твердо выученное произведение даст возможность почувствовать исполнительскую свободу и получить удовольствие и удовлетворение от собственного вокального исполнения.</p>
--	--	--

Составитель: доцент кафедры музыкального образования ФИС МГИК
И.В.Брежнева.