

УТВЕРЖДАЮ

Директор Иркутского филиала ВГИК
_____ А.В. Черных

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Название дисциплины

Специальность

Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Иркутск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 – Цели и задачи освоения дисциплины.
- 1.2 – Место дисциплины в ОПОП
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
- 2.2.1 – Тематический план дисциплины.
- 2.2.2. – Содержание дисциплины.
- 2.2.3. – Занятия с применением инновационных форм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- 3.1. – Обязательная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература.
- 3.2. – Фильмография.
- 3.4. - Примерный список рекомендуемых произведений.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Возрастание роли музыки в драматическом спектакле и кино, усиление ее драматургической функции, использование ее в качестве психологического подтекста вызывают необходимость развития музыкальных способностей будущих актеров театра и кино.

Цели дисциплины «Сольное пение» - научить будущего актера соответствовать возросшему уровню требований и роли музыки в современном кино и театре. Возникновение нового для нашего театра жанра «мюзикл» требует от актера хорошего владения голосом, звучности его, большого диапазона, эмоциональной выразительности в пении и музыке, умения органично сочетать вокал, мастерство, речь, пластическую выразительность.

1.2. Место дисциплины в ОПОП.

Дисциплина «Сольное пение» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной в рамках базовой части ОПОП ВО. Данный курс предназначен для студентов специальности «52.05.01 Актерское искусство». В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам со 2 по 4 курс (3-7 семестры), на изучение дисциплины отводится 7 зачетных единиц (252 академических часа). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

Дисциплина «Сольное пение» изучается во взаимодействии с такими профилирующими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Сценическая речь», а также с дисциплинами музыкально-теоретического

цикла, что позволяет решить задачу фундаментальной подготовки актера в комплексе.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПКО-6- владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения.	ПКО-6.1. знает основы музыкальной грамоты ПКО-6.2. знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности ПКО-6.3. знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания ПКО-6.4. знает требования к гигиене и охране голосового аппарата ПКО-6.5. умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли ПКО-6.6. умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте ПКО-6.7. умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения ПКО-6.8. умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата ПКО-6.9. владеет основами вокального искусства ПКО-6.10. владеет навыками ансамблевого пения ПКО-6.11. владеет навыками вокального тренинга ПКО-6.12. владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану						
Общая трудоемкость дисциплины	7 зач.ед		252 час.			
Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего поуч.плану	В.т.ч. по семестрам				
		3	4	5	6	7
Практический блок						
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	84	18	14	18	16	18
Индивидуальные занятия	84	18	14	18	16	18
<i>Самостоятельная работа</i>	84	18	16	12	20	18
Форма итогового контроля	84	-	Зоц. (6)	Зоц. (6)	Э (36)	Э (36)
Всего часов	252	36	36	36	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов					
		Все го	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд	
2 курс, 3 семестр							
1	Вокальные упражнения.	12	-	-	-	6	6
2	Пение вокализов.	12	-	-	-	6	6
3	Песни народов мира.	12	-	-	-	6	6
Итого за 3 семестр:		36	-	-	-	18	18
2 курс, 4 семестр							
4	Простейший бытовой романс русских	16	-	-	-	8	8

	композиторов.						
5	Народные песни и ансамбли.	14	-	-	-	6	8
Зачет с оценкой		6					
Итого за 4 семестр:		36	-	-	-	14	16
3 курс, 5 семестр							
6	Городской и классический романс русских композиторов.	15	-	-	-	9	6
7	Песни и ансамбли советских композиторов.	15	-	-	-	9	6
Зачет с оценкой		6					
Итого за 5 семестр:		72	-	-	-	18	12
3 курс, 6 семестр							
8	Ансамбли разных жанров композиторов мира.	18	-	-	-	8	10
9	Песни русских или зарубежных современных композиторов.	18	-	-	-	8	10
Экзамен		36					
Итого за 6 семестр:		72	-	-	-	16	20
4 курс, 7 семестр							
10	Работа с микрофоном	18	-	-	-	9	9
11	Произведения композиторов мира крупной формы	18	-	-	-	9	9
Экзамен		36					
Итого за 7 семестр:		72	-	-	-	18	18
Общая трудоемкость:		252	-	-	-	84	84

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Вокальные упражнения (ПКО-6).

Постановка правильного дыхания.

Упражнения для достижения «сбранного звука».

Упражнения на соединение «сбранного звука» и «высокой позиции» певца.

Упражнения на выработку плавного («кантиленного») пения гласных звуков.

Упражнения на четкое и близкое произнесение согласных звуков.

Соединение навыков глубокого дыхания, кантиленного опертого звучания и верных орфоэпических навыков.

Тема 2. Пение вокализов (ПКО-6).

Ознакомление студента с музыкальными произведениями под названием «вокализ».

Разучивание со студентом музыкального материала вокализа.

Работа над музыкальной фразировкой вокализа.

Работа над однородностью звучания голоса по всему диапазону вокализа.

Работа над кантиленным звучанием гласных и четким и близким звучанием согласных во вокализе.

Работа над динамическими оттенками в музыкальной ткани вокализа.

Соединение всех навыков пения изученных ранее в единую музыкальную форму под названием «вокализ»

Тема 3. Песни народов мира (ПКО-6).

Тема 4. Простейший бытовой романс русских композиторов (ПКО-6).

Тема 5. Народные песни и ансамбли (ПКО-6).

Тема 6. Городской и классический романс русских композиторов (ПКО-6).

Тема 7. Песни и ансамбли советских композиторов (ПКО-6).

Тема 8. Ансамбли разных жанров композиторов мира (ПКО-6).

Тема 9. Песни русских или зарубежных современных композиторов (ПКО-6).

Тема 10. Работа с микрофоном (ПКО-6).

В современном мире актеру театра и кино необходимо владение современной звукоусиливающей техникой, с которой он будет сталкиваться в

своей работе. Для этого необходимо дать ему навыки владения голосом с помощью микрофона.

Тема 11. Произведения композиторов мира крупной формы (ПКО-б).

Арии из опер, оперетт, мюзиклов, кинофильмов.

Темы 3-11. Знакомство с биографиями авторов, эпохой и стилем исполняемых произведений, работа над стихотворным текстом, определение идеи и темы произведения, выявление сквозного действия и сверхзадачи, конкретизация обстоятельств, определение объекта внимания, вскрытие подтекста.

Выбор репертуара подбирается педагогом в зависимости от индивидуальных способностей и возможностей каждого студента.

Работа над выбранным произведением начинается со знакомством с музыкой и текстовым материалом, осмысление текстового материала, выработка творческой концепции произведения.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Данный курс является практическим и предполагает поэтапное освоение элементов сольного пения.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию музыкального кругозора студентов, творческой инициативы, выявлению собственного музыкального вкуса и пристрастий.

Умение соединять все навыки, выработанные на занятиях с педагогом, в самостоятельной работе в дальнейшем творчестве показываются студентами при просмотре педагогом самостоятельных работ студентов.

Студентам рекомендуется для самостоятельных работ изучение нотного материала, использование DVD концертов, мюзиклов, фильмов, что позволяет расширить музыкальный кругозор студента и определиться в направлении самостоятельной работы.

Возможны как индивидуальные самостоятельные задания, так и задания группе студентов одновременно с целью показа ансамблей, отрывков из музыкальных произведений.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная литература

1. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011

3.2. Дополнительная литература

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. Под ред. М.Львова, М.-Л. – Музгиз. 1952

Далецкий О.В. Обучение пению. Учебное пособие. Мин.культ. РФ – 3-е дополн. И перераб. Изд. М., МГУКИ, 2003

Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Л., «Наука», Ленингр.отд., 1967

Яковенко С.Б. Театр одного певца / О камерно-вокальном исполнительстве. М., Знание, 1982

Аникеева З., Аникеев Ф., Плешков И. Клиника и лечение нарушений голоса. Кишинев, 1988

Бараш А. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала. М., 2005

Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей. Вып. 1-7. М., 1962, 1965, 1967, 1969, 1976 Л., 1982, М., 1984

Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 2000

Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. Диалоги о технике пения. М., 2002

Дюпре Ж. Школа пения. М., 1955

Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. С-Пб.-М.-Краснодар, 2003

Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. Киев, 1988

Панюшка Г. Искусство. М.1968

Чаплин В. Регистровая приспособленность певческого голоса. (Автореферат диссертации кандидата медицинских наук). Тбилиси, 1977
Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1962
Юссон Р. «Певческий голос. М., 1974
Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. С-Пб., 2001
Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. Л., 1971
Яковлева А. Русская вокальная школа. Исторический очерк развития от истоков до середины XIX столетия. М., 2003

3.3. Фильмография.

«Вестсайдская история», реж. Дж.Роббинс, Р.Уайз
«Мой прекрасная леди», реж. Дж.Кьюнор
«Кабаре», реж. Б.Фосс
«Весь этот джаз», реж. Б.Фосс
«Поющие под дождем», реж. Ст.Донен
«Волосы», реж. М.Форман
«Кармен», реж. К.Саура
«Ромео и Джульетта», реж. Ф.Дзефирелли
«Свинарка и пастух», реж. Г.Александров
«Волга-Волга», реж. Г.Александров

3.4. Примерный список рекомендуемых произведений

Произведения для женских голосов

Народные песни

Русские народные песни

«Рябина»
«Что ты жадно глядишь на дорогу»
«Пряха»
«Помню, я еще молодухой была»
«Ах, Самара - городок»

«Травушка-муравушка»
«Я калинушку ломала»
«Зачем сидишь до полуночи»
«Не буди меня молодую»
«Перевоз Дуня держала»
«Говорила калинушка»
«Утушка луговая»
«Калинушка с малинушкой»
«Белолица, круглолица»
«Пойду ль я, выйду ль я»
«Мой костер»
«Ах, реченьки – реченьки»

Словацкие народные песни

«Что ж ты не шел?»
«Танцевала, а не знала»

Белорусские народные песни

«Перепелочка»
«На горе, горе»
«Ой, вы, дружаньки»

Армянские народные песни

«К ласточке»
«Аялаху – гора в Армении»

Азербайджанские народные песни

«Баку»
«Мамур»

Американские народные песни

«О, как хотела б птичкой стать»
«Простецкий парень Билл»

Венгерские народные песни

«Журавли»
«Ивушка»

Латышские народные песни

«Ярче розы я девчонка»
«Колыбельная медвежонку»

Немецкие народные песни

«Если б в лес я не ходила»
«Калина»
«Кукушка»

Украинские народные песни

«Цвела калинонька»
«Ой, джигуне, джигуне»
«Зейтшов мисяц»

Романсы и песни русских композиторов

А. Алябьев	«Незабудочка» «И я выйду ль на крылечко» «Нищая»
М. Балакирев	«Я любила его» «Заиграй, моя волынка»
П. Булахов	«Не пробуждай воспоминаний» «И нет в мире очей» «Не хочу»
А. Варламов	«Разочарование» «Не отходи от меня» «Красный сарафан»
А. Гурилев	«Матушка-голубушка» «Грусть девушки» «Сарафанчик»
А. Даргомыжский	«Лихорадушка» «Расстались гордо мы» «Мне все равно»
П. Чайковский	«Мой Лизочек» «Легенда» «Бабушка и внучек» «Весенняя песенка»

Романсы и песни зарубежных композиторов

И. Бах	«Уходит день»
Л. Бетховен	«Милее всех был Джемми»
И. Брамс	«В зеленых ивах», «Колыбельная»
Э. Григ	«Весной», «Лесная песнь»
Ж. Мартини	«Восторг любви»
С. Монюшко	«Золотая рыбка»
Ф. Шопен	«Песня девушки»
Ф. Шуберт	«Шарманщик», «Форель»
Р. Шуман	«Лотос», «Приход весны»

Песни советских композиторов

М. Блантер	«Полюбила я парнишку» «Лучше нету того цветку»
Н. Будашкин	«За дальнею околицей»
И. Дунаевский	«На луга, поляны» «Если Волга разольется»
Э. Колмановский	«Сны» «Мужчины»
М. Минков	«Добрый мир»
Б. Мокроусов	«На крылечке твоём»
Р. Паулс	«Бабочки на снегу» «Полевые цветы»
А. Пахмутова	«Я не могу иначе»
А. Петров	«Романс Настеньки»
Е. Птичкин	«Вы хотели мне что-то сказать»
О. Фельцман	«Свидание»

И. Якушенко «Хочется верить»

Песни и арии из оперетт, мюзиклов и водевилей

- Ш. Гуно Баллада Маргариты из оперы «Фауст»
- А. Даргомыжский Песня Ольги из оперы «Русалка»
Песни Лауры из оперы «Каменный гость»
- И. Дунаевский Песенка Кето из оперетты «Золотая долина»
Песня об Одессе из оперетты «Белая Акация»
- А. Колкер «Женская доля» из мюзикла
«Свадьба Кречинского»
- Ф. Лоу Песня Элизы из мюзикла
«Моя прекрасная Леди»
- В. Моцарт Ария Барбарини из оперетты «Свадьба Фигаро»
- Ж. Оффенбах Письмо Периколы из оперетты «Перикола»

Произведения для мужских голосов

Народные песни

Русские народные песни

- «Хуторок»
- «Всю-то я вселенную проехал»
- «Меж крутых бережков»
- «Ой, мороз, мороз»
- «Коробейники»
- «Среди долины ровныя»
- «Горы Воробьевские»

Английские народные песни

- «Веселый мельник»
- «Песня лодочника»

Американские народные песни

- «Билли Бой»

«Миссисипи»
«Однажды шел я домой»

Венгерская народная песня
«В час ночной в мое окошко»

Грузинская народная песня
«Сулико»

Итальянская народная песня
«Скажите, девушки»

Немецкая народная песня
«Любовь свела нас с ней»

Украинские народные песни
«Дивлюсь я на небо»
«Ой, чого ті дубе»

Шведская народная песня
«Всегда, всегда счастливой будь»

Романсы русских композиторов

А. Алябьев	«Зимняя дорога» «Два ворона»
П. Булахов	«В минуту жизни трудную» «Свидание» «Тройка»
М. Глинка	«Ты, соловушка, умолкни»
А. Гурилев	«В век юный, прелестный», «Деревенский сторож»
А. Даргомыжский	«Старый капрал» «Титулярный советник»
А. Дюбук	«Не обмани»
Б. Шереметьев	«Я вас любил»
М. Яковлев	«Элегия»

Романсы и песни зарубежных композиторов

И. Бах	«Старая трубка»
Л. Бетховен	«Сурок»
Э. Григ	«Лесная песнь»
Ф. Шуберт	«Ночная песня» «Шарманщик»
Р. Шуман	«В старом замке»

Песни советских композиторов

П. Аедоницкий	«Довоенный вальс»
Ю. Антонов	«Снегири»
В. Баснер	«На безымянной высоте»
М. Блантер	«Летят перелетные птицы»
В. Высоцкий	«Песня о друге»
К. Листов	«В землянке»
В. Липатов	«Письмо матери»
Б. Мокроусов	«Одинокая гармонь»
А. Пахмутова	«Горячий снег»

Арии и песни из опер, оперетт, мюзиклов и водевилей

Л. Бетховен	Ария Рокко из оперы «Фиделио»
Е. Жарковский	Лирический вальс из оперетты «Морской узел»
И. Кальман	Песня Бонни из оперетты «Сильва»
Ф. Лоу	Песня Дулитла из оперетты «Моя прекрасная леди»
В. Моцарт	Ария Мазетто из оперы «Дон Жуан»

Л. Бернстайн

«Все прекрасны звуки в слове том»
из мюзикла «Вестсайдская история»

Ансамблевые произведения

А. Гурилев

«Радость-душечка, красна девица»

Г. Долидзе

Дуэт Сако и Сико из оперетты «Кето и Коте»

И. Кальман

Дуэт Мариэтты и Наполеона из оперетты
«Баядера»

Неополитанская народная песня «Тиритомба»

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
<https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Соглашение о сотрудничестве от 26.07.2018 на доступ к коллекции
Искусствоведение издательства «Планета музыки»

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия оборудованного учебного кабинета для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой.

Наименование оборудованного учебного кабинета, объекта для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования	Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием площади и номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации)
1	2
<p>Актальный зал Кресло театральное – 234 шт. Стул – 4 шт. Киноэкран – 1 Проектор VIEWSONIC LS700HD – 1 Мобильная рабочая станция Dell Precision 7730 – 1 Активная система с цифровым процессором 2 усилит., 2 микро FENDER PASSPORTPD500 – 1 Акустическая система двухполосная FW-3215 – 2 Акустическая система пассивная RS18S – 2 Видеокамера Panasonic МД 9000 – 1 Генератор тумана 1500Вт Robe Fog1500 FT – 1 Громкоговоритель окружения SL-12V – 1 ELECTRO VOLCE – 6. Двухполосная активная система JBS – 1 Заэкранный громкоговоритель Evro Sound – 3 Звуковой процессор (CP650XO DOLBBY) – 1 Звуковая плата M-Audio Fast Trask PRO – 1 Измерительный микрофон PROAUDIO PMC-2 – 1 Прибор полного вращения MSD 250/2W/2 Robe Colorspot 250AT – 1 Прибор полного вращения с лампой Robe Colorwash 250AT – 1 Процессор контроллер модуль система распределения обработки и управления громкоговорителями и акустическими системами (DriveRack 260) – 2 Пульт Микшерный Samson L1200 – 1 Радиосистема двухантенная "вокальная" SHURE PGX24/58 – 2 Световой прибор сканер с лампой MSD 250/2 – 2 Световой прибор сканер с лампой BA 250/2 – 4 Стробоскоп MLIGHT STROBO 1500 DMX 1500W – 1 Пианино Ода – 1 Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA 100000:1 – 1 Пульт световой Chauvet Stage Desinger 50 – 1</p>	<p>664040, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 170, Литера А, 2-й этаж, помещение № 17 площадью 82,1 кв.м, помещение № 18 площадью 261,5 кв.м в соответствии с документами бюро технической инвентаризации</p>

