

*Т. Д. Смелкова
Ю. В. Савельева*

**АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ**

С 50 Смелкова Т. Д. Академическое пение в современном образовательном пространстве: учебно-методический комплекс : учебно-методическое пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2023. — 416 с. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-46162-2 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-2389-1 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Учебно-методический комплекс кафедры сольного пения Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена представляет собой совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса, обеспечивающих успех обучающихся в вокально-исполнительской и педагогической деятельности.

УМК составлен на основании ФГОС ВПО, а также учебного плана по направлению «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», с учетом разработки фонда оценочных средств.

УДК 784
ББК 85.314

С 50 Smelkova T. D. Academic singing in the modern educational field: educational-methodical complex : methodical textbook / T. D. Smelkova, Y. V. Savelieva. — 3rd edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2023. — 416 p. — Text : direct.

Educational-methodical complex of the department of solo singing of the Institute of Music, Theater and Choreography of the A. I. Herzen RSPU is a set of systematized materials necessary for the implementation of the educational process, ensuring the success of students in the vocal-performing and pedagogical activities.

The EMC is compiled on the basis of the FSES of HPE, as well as the curriculum for the direction “Vocal Art”, the profile “Academic singing”, taking into account the development of the fund of evaluation tools.

Рецензенты:

Л. А. ШЕВЧЕНКО — народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, лауреат Государственной премии СССР, кавалер Ордена Почета, профессор кафедры сольного пения;

В. А. ГУРЕВИЧ — доктор искусствоведения, почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2023
© Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева, 2023
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2023

РАЗДЕЛ 1

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
КАФЕДРЫ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
ИНСТИТУТА
МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ
РГПУ им. А. И. ГЕРЦЕНА**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс кафедры сольного пения Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена представляет собой совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса и обеспечивающих успех обучающихся в познавательной, творческой, коммуникативной, вокально-исполнительской и педагогической деятельности, и включает в себя:

- обоснование профессионально-образовательного направления;
- учебно-методические материалы по основам обучения вокальному искусству;
- основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавра по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», включающую 16 основных образовательных программ дисциплин, программу практик и государственных итоговых экзаменов;
- учебно-методические информационно-образовательные источники: рекомендуемый репертуарный список; рекомендуемые нотные издания; список рекомендуемой литературы.

УМК кафедры сольного пения разработан на основании ФГОС ВПО, учебного плана подготовки бакалавров и магистров по направлению «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», Института музыки театра и хореографии и состоит из двух частей:

- часть I — бакалавриат;
- часть II — магистратура.

Открытие в Институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена профессионально-образовательного направления «Вокальное искусство» было обусловлено в первую очередь возможностями университета в подготовке профессиональных кадров по этому направлению. Сегодня Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена — это современный культурно-образовательный и научно-исследовательский центр, активно включенный в формирование и реализацию государственной образовательной политики.

Свою миссию университет видит в подготовке специалистов нового типа, всемерной поддержке развития отечественного образования в регионах России, расширении пространства международного сотрудничества и его содержательном обновлении. Университет ежегодно заключает договоры с российскими регионами о целевой подготовке специалистов самого разного профиля.

Реализация направления «Вокальное искусство» позволяет расширить и обогатить образовательную сферу университета, продолжить сложившиеся в нем традиции и предоставляет возможность обучающимся в Институте музыки, театра и хореографии студентам наиболее полно раскрыть свой творческий потенциал в области вокального искусства. Активная деятельность новых творческих сил, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, будет способствовать позитивным изменениям в духовной жизни Отечества.

Профессорско-преподавательский состав под руководством заведующей кафедрой сольного пения — заслуженного работника культуры РФ профессора Татьяны Дмитриевны Смелковой включает ведущих деятелей вокального искусства, имеющих почетные звания, ученые степени и звания, лауреатства, профессиональные дипломы, грамоты, правительственные награды, ордена, медали. Коллектив обладает огромным творческим потенциалом для реализации образовательных программ в области вокального искусства.

Основной контингент студентов, обучающихся в вузе по направлению «Вокальное искусство», формируется из выпускников средних специальных музыкальных учреждений Санкт-Петербурга, среди которых: хоровое училище им. М. И. Глинки, музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского, музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова, средняя специальная музыкальная школа-лицей им. Н. А. Римского-Корсакова, лицей искусств «Санкт-Петербург», Санкт-Петербургский музыкальный лицей, Ленинградский областной колледж культуры и искусства, музыкально-педагогический колледж № 3, а также из других городов, областей и регионов России и зарубежья.

Потребность в специалистах данного направления обусловлена расширением музыкально-образовательной и концертно-просветительской сферы в Санкт-Петербурге, Северо-Западном и других регионах России. В одном только Санкт-Петербурге насчитывается свыше 80 концертных залов, ежегодно проходит около 60 музыкальных фестивалей, большинство из которых имеет статус международных; около 20 исполнительских конкурсов; работает свыше 10 постоянных конференций, посвященных вопросам музыкального искусства и образования; проводятся выставки.

Музыкальный потенциал Санкт-Петербурга составляют 10 музыкальных театров, 6 концертных организаций, музыкальные библиотеки и архивы (около 27), 10 музеев. Исполнительский резерв Санкт-Петербурга сегодня неисчерпаем: хоровые коллективы (профессиональные, любительские, иные — общее число 78), оркестры (симфонические, камерные, военные — 28), ансамбли (инструментальные, вокальные, смешанные — более 60), и, наконец, это плеяда солистов, снижавших мировую известность, и молодых перспективных исполнителей.

В Санкт-Петербурге ведут просветительскую деятельность более 40 общественных организаций (фондов, творческих союзов, ассоциаций), и их число с годами увеличивается.

Важной сферой профессиональной реализации выпускников, осваивающих данную образовательную программу, является педагогическая деятельность в музыкальных школах, лицеях, гимназиях, школах искусств, общее число которых в Санкт-Петербурге близко к 50. В городе работают многочисленные детские хоровые школы, вокальные студии, центры внешкольной работы.

Активизирующийся в настоящее время процесс интеграции России в европейское образовательное пространство, подкрепленный положениями Болонской декларации, актуализирует процесс перехода отечественного образования на многоуровневую подготовку профессиональных кадров. В связи с этим реализация направления «Вокальное искусство» в системе профессиональной подготовки РГПУ им. А. И. Герцена отвечает требованиям модернизации российского образования и вместе с тем способствует повышению его конкурентоспособности в мировой образовательной среде.

Выпускники Института музыки, театра и хореографии по направлению «Вокальное искусство» востребованы как исполнители, педагоги и исследователи в различных учебных заведениях, концертных организациях и творческих коллективах как в России, так и за рубежом.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В наши дни интерес к вокальному искусству чрезвычайно высок. Проблема профессионального развития певческого голоса, совершенствование технического и исполнительского мастерства, создание наиболее эффективной системы обучения академическому пению в современном музыкально-образовательном пространстве — тема, волнующая многих профессионалов, любителей пения, молодых людей, стремящихся научиться петь. Сегодня особенно актуальны роль преемственности в воспитании певца, психологические и социальные вопросы развития личности, формирования художественного вкуса.

Процесс постижения певческого искусства — это увлекательный, но сложный, длительный путь, который требует и от педагога, и от ученика взаимопонимания, немалого духовных и физических сил, терпения для достижения желаемого результата — красивого тембрального звучания, владения техникой пения, яркого музыкально-художественного впечатления.

Формирование профессиональной компетентности, высокой вокально-исполнительской культуры студентов — главная цель образовательной деятельности в сфере вокального искусства и педагогики. Именно понятие «вокально-исполнительская культура» интегрирует в себе многочисленные составляющие профессионального пения и является определяющим показателем хорошего певца и одаренного музыканта. Когда мы говорим о высоком уровне вокально-исполнительской культуры, то подразумеваем крепкую техническую базу, яркое исполнительское мастерство, общее ощущение соразмерности всех музыкальных эле-

ментов и качественных певческих характеристик, соединенных в художественную целостность.

Значимость сольного пения в системе высшего музыкально-педагогического образования бесспорно велика. Ведь в классе сольного пения не только происходит процесс профессиональной постановки голоса, но и осуществляется взаимосвязь с другими видами искусств — живописью, литературой, театром, что приводит к обогащению творческой личности. На занятиях по сольному пению развиваются голосовые данные студента, вокальный слух, умение чувствовать и гибко вести музыкальную фразу, выразительное интонирование, нюансировка, а также яркая, эмоциональная подача слова; закладываются такие важнейшие исполнительские качества, как чувство стиля, знание жанровой специфики, детальное прочтение авторского замысла. Важным звеном для развития индивидуальности является раскрытие личностных музыкальных способностей студента, его фантазийное, образное мышление, темперамент, характер.

Однако понимания значимости перечисленных факторов недостаточно для создания условий образовательного пространства, способного качественно изменить сознание как преподавателя, так и обучающегося. Необходимо найти верный подход к технологии обучения, открывающий внутренние, глубинные ресурсы каждой личности. Таким важнейшим механизмом в формировании вокально-исполнительской культуры является интегративный подход.

Прежде всего интеграция в учебном процессе предполагает теснейшее содержательное взаимодействие между дисциплинами. Такая связь должна быть установлена не только с другими индивидуальными творческими классами, но также с циклом музыкально-исторических и психолого-педагогических дисциплин.

Кроме того, современная концепция обучения сольному пению не может ограничиваться исключительно практическими занятиями, а требует понимания закономерностей певческого процесса и знания истории вокального искусства. Именно целостное воздействие является наиболее эффективной педагогической установкой и позволяет достичь единства устремлений вокально-исполнительской практики и задач вокального образования. На сегодняшний момент практика обучения сольному пению подкреплена введенными в учебный план лекционными курсами, посвященными основам методики постановки голоса, истории вокальной педагогики и исполнительства.

В связи с этим особое значение приобретает вопрос создания современного учебно-методического обеспечения в сфере вокального образования. Внедрение новых образовательных идей, усовершенствование учебных программ, обогащение фонда библиотеки сборниками вокальной музыки, издание статей, пособий и хрестоматий, накопление архива материалов по проведенным концертам, конкурсам и конференциям — все эти разделы значимы для составления интегративной вокально-методической базы, обеспечивающей успешность учебного процесса.

Формирование у молодых людей целостной вокально-исполнительской культуры не только зависит от основных образовательных программ, но и связано с интегративным подходом к использованию в учебном процессе многообразных творческих форм обучения — открытых уроков, мастер-классов, исполнительских мастерских, учебных концертов, конкурсов, педагогических практикумов,

конференций, прослушивания аудио- и видеозаписей, посещения спектаклей, концертов с последующим анализом. Именно такое интегративное погружение в вокальное искусство способствует профессиональному становлению и развитию личности будущего педагога-музыканта — носителя универсального языка великого искусства музыки.

Обращаясь ко всем преподавателям вокала, хочется привести замечательные слова, адресованные великому педагогу пения Камилло Эверарди, о назначении учителя пения: «...общение с учениками не ограничивается лишь постановкой голоса: надо учить пониманию формы сочинения, выразительному исполнению каждой музыкальной фразы, осмыслению поэтического текста, наконец, актерскому проживанию роли, образа, то есть всему тому, что обозначается словом “школа”» [5: 3]. Безусловно, в понятие «школы» входит и формирование высокой вокально-исполнительской культуры — это и качество певческого звука, и понимание музыкальной стилистики, и знание истории вокального искусства, общая эрудиция в гуманитарной сфере, наконец, манера общения с публикой.

В наше время вопрос об уровне общечеловеческой и профессиональной культуры стоит наиболее остро. Поднять культурную планку молодого поколения — задача наисложнейшая, зависящая от множества факторов. Прививая вокально-исполнительскую культуру современной молодежи, мы тем самым вносим свой вклад в общее национальное дело возрождения истинных духовных ценностей, высокого уровня образованности, уважения к человеческой личности, к традициям и культурному наследию отечественной школы.

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 53.03.03 «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО», ПРОФИЛЬ «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ»

Квалификация (степень) выпускника:
концертно-камерный певец,
преподаватель (академическое пение)
Форма обучения: очная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению (специальности) подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.

2. Цели ООП бакалавриата. Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра, должен быть готов решать профессиональные задачи, ориентированные на деятельность в сфере музыкального исполнительства, музыкальной педагогики, организационно-управленческой и музыкально-просветительской области; способен к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование исполнительского мастерства, к овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю, к показу исполнительской работы на различных сценических площадках, к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства.

3. Срок освоения ООП бакалавриата — 4 года по очной форме.

4. Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.

5. Область профессиональной деятельности выпускника: музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на концертных площадках, исполнение сольных вокаль-

ных программ, ансамблевая и хоровая вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная запись исполнительской работы); музыкальная педагогика (преподавание в образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах); руководство творческими коллективами, административная работа в учреждениях дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах, образовательных учреждениях Российской Федерации и в государственных муниципальных органах управления культуры; просветительство в области музыкального искусства и культуры.

Бакалавр, окончивший обучение по профилю «Академическое пение», может работать педагогом по сольному, ансамблевому пению в общеобразовательных — начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования — учреждениях; учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования; учреждениях дополнительного образования детей.

Дальнейшими направлениями образования бакалавра могут стать программы магистратуры, направленные на более узкую специализацию в области вокально-педагогической и исполнительской работы.

6. Виды профессиональной деятельности выпускника: музыкально-исполнительская, педагогическая, организационно-управленческая, музыкально-просветительская.

7. Задачи профессиональной деятельности выпускника. Бакалавр по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

- *в области музыкально-исполнительской деятельности:*
 - концертное исполнение музыкальных произведений в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором; работа в музыкальных театрах в качестве артиста;
 - овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах;
 - практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара музыкального театра;
- *в области педагогической деятельности:*
 - обучение вокалу обучающихся образовательных учреждений Российской Федерации, учреждений дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, детских школ искусств, детских музыкальных школ;
 - изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;
 - развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
 - планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;

- применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий;
- в области организационно-управленческой деятельности:
 - работа в государственных и муниципальных органах управления культуры, в учреждениях культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, в творческих союзах и обществах);
 - участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);
 - организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и искусства (учреждениями дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, творческими коллективами и студиями художественного творчества);
 - участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и развитию искусства, культуры и образования;
- в области музыкально-просветительской деятельности:
 - с целью пропаганды достижений музыкального искусства выступление на различных сценических и театральных площадках (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором);
 - осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства;
 - осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.

8. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения программы бакалавриата.

1. Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):

- умением собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1);
- умением ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
- способностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);
- способностью работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- способностью анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества; использованием для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий; знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией; умением работать с традиционными носителями информации (ОК-6);
- владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7);
- владением одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения (ОК-8);
- стремлением к освоению культуры социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);
- готовностью проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства (ОК-10);
- готовностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- готовностью использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина (ОК-12);
- готовностью использовать методы гуманитарных, социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-13);
- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-14);
- владением средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического воспитания и самовоспитания (ОК-15).

2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

- *в области музыкально-исполнительской деятельности:*
 - умением осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ПК-1);
 - способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2);
 - умением создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 - способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
 - умением применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
 - способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6);

- умением совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);
- способностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);
- способностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-9);
- умением организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-10);
- способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11);
- способностью к овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар (ПК-12);
- способностью творчески составлять программы выступлений — сольных и ансамблевых — с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13);
- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14);
- способностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-15);
- умением использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-16);
- умением исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17);
- умением исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-18);
- способностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-19);
- *в области педагогической деятельности:*
 - способностью осуществлять педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах (ПК-20);
 - способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-21);

- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-22);
- способностью использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-23);
- способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением (ПК-24);
- способностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотношению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-25);
- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-27);
- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, анализировать различные методические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК-28);
- способностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-29);
- *в области организационно-управленческой деятельности:*
 - способностью к работе в коллективе — в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-30);
- *в области музыкально-просветительской деятельности:*
 - способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31).

9. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата.

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

Рабочая программа дисциплины

Б.1. Дисциплины (модули). Базовая часть учебного плана

Б.1.12. История вокального искусства

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Цель — формирование системы исторических знаний в области методологии вокального искусства, необходимой для профессиональной подготовки концертно-камерных исполнителей, артистов музыкальных театров и преподавателей.

Обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

- способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:

знали:

- историю становления и развития западноевропейских вокальных школ;
- специфику формирования отечественной вокальной методологии;
- вокальные жанры и формы различных исторических эпох;
- разнообразные методики преподавания пения в историческом ракурсе.

умели:

- анализировать особенности исполнения вокальных жанров;
- раскрывать специфику вокального исполнительства;
- применять наиболее ценные практические наблюдения и советы выдающихся певцов для развития профессионального голоса.

владели:

- сравнительным анализом вокальных школ различных стран;
- основами певческого искусства, сформированными на базе истории вокального искусства и методологии.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б.1. Дисциплины (модули). Базовая часть.

Объем (в з. е.) и формы аттестации по дисциплине:

Дисциплина (учебные курсы)/семестр	Объем дисциплины				Контактная работа обучающихся с преподавателем, часы			Форма аттестации/семестр
	Всего зачетных единиц/ из них на экзамен	Всего часов на теоретическое обучение	из них:		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
			Контактная работа обучающихся с преподавателем	Самостоятельная работа				
История вокального искусства (4-й семестр)	2	72	36	36	18	18	—	Дифференцированный зачет (4-й семестр)

Содержание дисциплины с указанием разделов и часов по видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№ п/п	Название темы с кратким содержанием	Виды контактной работы, ч			Самостоятельная работа, ч	Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
1	Возникновение оперы. Различные оперные школы. «Размышления» об искусстве пения в трактатах выдающихся музыкантов конца XVI–XVII вв. (Царлино, Цаккони, Каччини, Дуранте)	1	1	—	2	4
2	Староитальянская вокальная школа. Понятие bel canto. Искусство кастратов как музыкальный, социальный и культурологический феномен. Болонская и неаполитанская школы пения. Основные принципы обучения пению по трудам П. Този и Дж. Манчини	1	1	—	2	4
3	Оперный театр Италии XIX в. Дж. Россини. В. Беллини. Г. Доницетти. Дж. Верди. Творческие портреты знаменитых певцов. Итальянская вокальная школа XIX в. Выдающийся педагог Фр. Ламперти и его практические советы певцам	1	1	—	2	4

№ п/п	Название темы с кратким содержанием	Виды контактной работы, ч			Самостоятельная работа, ч	Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
4	Оперный театр Италии первой половины XX в. Основные принципы веризма. Творчество П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Ф. Чилеа, У. Джордано, Дж. Пуччини	1	1	—	2	4
5	Знаменитые итальянские певцы, корифеи оперной сцены XX в. и их мысли о вокальной технике и исполнительском мастерстве. Вокальное искусство Италии XX в. Творческие личности Дж. Лаури-Вольпи, Э. Карузо, Б. Джильи, Тоти Даль Монте, Титта Руффо, Р. Тебальди, Р. Скотто, Тито Скипа, М. Френи, Титто Гоби, Марио Дель Монако, Дж. Симмонато. Оперные театры Италии. Ла Скала и центр усовершенствования певцов. Итальянские консерватории	2	2	—	4	8
6	Французский оперный театр XVII в. Репертуарная политика Ж. Б. Люлли. Французская опера XVIII в. и творчество Ж. Ф. Рамо. Реформа К. В. Глюка	1	1	—	2	4
7	Вокальное искусство Франции XIX–XX вв. Новые жанры. Выдающиеся композиторы. Знаменитые певцы и певицы. Ведущие оперные театры. Французская вокальная педагогика: Ж.-Б. Берар; метод Парижской консерватории 1803 г.; взгляды Ж.-Л. Дюпре. Французская вокальная школа XX в. Обучение в консерваториях. Педагогические взгляды Р. Дюгамеля	2	2	—	4	8
8	Полный трактат об искусстве пения М. Гарсиа-сына: основные положения, певческие установки, принципы обучения техническому и художественному мастерству	1	1	—	2	4
9	Самобытные черты немецкой вокальной школы. Вокальное творчество Г. Ф. Генделя, И. С. Баха. Оперное творчество В. А. Моцарта. Стиль, жанры, основные исполнительские и технические трудности для певцов. Новаторское творчество Р. Вагнера. Школа примарного тона. Ф. Шмит. Ю. Гей. Основные методические установки	2	2	—	4	8

№ п/п	Название темы с кратким содержанием	Виды контактной работы, ч			Самостоятельная работа, ч	Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
10	Новаторское творчество Р. Вагнера. Школа примарного тона. Ф. Шмит. Ю. Гей. Основные методические установки. Вокальная педагогика Германии XX в. Общая специфика преподавания. Известные вокальные педагоги. Обучение в консерваториях. Лилли Леман, Элизабет Шварцкопф, Дитрих Фишер-Дискау и другие выдающиеся немецкие певцы XX в. Их творческие судьбы и практические советы певцам	2	2	—	4	8
11	Становление русской вокально-методической литературы. Школа пения А. Варламова. Концентрический метод М. И. Глинки. А. С. Даргомыжский как вокальный педагог. Исполнительские и педагогические принципы. Ю. Арнольд. Теория постановки голоса по методу старой итальянской школы. Учебник пения П. К. Бронникова	1	1	—	2	4
12	Русская вокальная педагогика. Преподавание в Петербургской и Московской консерваториях. Школа Г. Ниссен-Саломан. Взгляды на певческое искусство К. Эверарди, У. Мазетти, других известных вокальных педагогов и их методы работы с голосом	1	1	—	2	4
13	Ф. И. Шаляпин — гениальный русский певец и мастер вокально-сценического искусства. Его книга «Маска и душа». А. В. Нежданова, Н. А. Обухова, Л. В. Собинов, С. Я. Лемешев и другие выдающиеся представители русской вокальной школы	1	1	—	2	4
14	Новые исследования в области теории вокального искусства XX в.: Л. Р. Работнов «Основы физиологии и патологии голоса певцов», Е. Н. Малютин, Р. Юссон «Новая теория физиологии и акустики певческого голоса», Д. Л. Аспелунд «Развитие певца и его голоса», С. Н. Ржевкин «Слух и речь в свете современных физических исследований», Л. Б. Дмитриев «Рентгенологическое исследование строения и приспособления голосового аппарата у певцов» и др.	1	1	—	2	4
Итого		18	18	—	36	72

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Учебно-методический комплекс кафедры сольного пения Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена	
Пояснительная записка	5
Формирование профессиональной компетенции и вокально- исполнительской культуры обучающихся в условиях высшего музыкально-педагогического образования	6
Раздел 2. Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра по направлению 53.03.03	
Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»	11
Пояснительная записка	12
История вокального искусства	18
Сольное пение	30
Методика обучения вокалу	53
Оперный класс	66
Камерное пение	89
Танец, сценическое движение	109
Вокальный класс	121
Концертно-камерное пение	143
Оперная студия	160
Сценическая речь	182
Вокальный ансамбль	191
Грим	208
Актерское мастерство	219
Оперная подготовка	229
Изучение оперных партий	258
Актерская подготовка	279
Производственная практика (педагогическая)	292
Производственная практика (преддипломная)	298
Учебная практика (театрально-сценическая)	305
Учебная практика (сольная)	312
Государственная итоговая аттестация	319
Раздел 3. Учебно-методические информационно-образовательные источники	
Рекомендуемый репертуарный список	357
Вокализы, арии из опер, ораторий, кантат, месс	362
Романсы	385
Народные песни в обработке	400
Рекомендуемые нотные издания	405
Список рекомендуемой литературы	409