

Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

_____ Ю. П. Бондарь

«_____» _____ 2014 г.

Регистрационный № УД-_____/баз.

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности 1-18 01 01-01
Народное творчество
(хоровая музыка), специализации 1-18 01 01-01 01
Хоровая музыка академическая*

Минск
БГУКИ
2014

СОСТАВИТЕЛИ:

Ф. Л. Котяш, доцент кафедры хорового и вокального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Т. К. Тиунова, преподаватель кафедры хорового и вокального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. А. Руднева, доцент кафедры пения учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», народная артистка Республики Беларусь;

И. М. Громович, декан факультета музыкального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой хорового и вокального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 25.10 2013 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 20.02.2014 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Ф. Л. Котяш

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Постановка голоса» является одной из профилирующих дисциплин по специализации «хоровая музыка академическая», а также является основным курсом в обучении хоровому и вокальному искусству. Дисциплина «Постановка голоса» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Чтение и анализ хоровых партитур», «Фортепиано», «Хоровой класс», «Дирижирование», «Теория музыки».

Цель учебной дисциплины – дать будущему специалисту хорового и вокального искусства необходимые знания и умение владеть голосом в академической манере пения в хоровом коллективе, а также как солисту-вокалисту.

Задачи:

- овладеть навыками пения учебного репертуара, состоящего из вокализов, произведений с текстом, на должном уровне технического и художественного исполнения;
- развить и усовершенствовать навыки академического пения;
- работать над созданием художественного образа в исполняемом произведении, развить артистические данные, повысить общую и музыкальную культуру;
- овладеть ясной дикцией, выразительным произношением слов, формированием гласных и согласных звуков, умением объединить их в музыкальных фразах;
- сформировать сольный репертуар, а также овладеть пением в дуэтах, трио, квартетах и в ансамбле;
- выработать навыки упражнений, вокализов, вокальных произведений а капелла, способствующих чистоте интонации.

Студенту необходимо знать:

- основные направления и тенденции современного вокального искусства;
- разные исполнительские манеры;
- вокальные произведения разных жанров и стилей академического и современного искусства пения;
- понятия «опора звука», «атака звука», «мощь и концентрация звука», «регистр», «диапазон»;
- принципы формирования певческого голоса и типы дыхания;
- структуру голосообразования;
- дефекты голоса, пути их исправления;
- теорию резонансного пения;

уметь:

- применять на практике разные вокальные техники и манеры исполнения;
- исполнять произведения разных жанров и стилей, а капелла;
- самостоятельно интерпретировать вокальные произведения;
- использовать принципы формирования певческого голоса;
- владеть разными типами дыхания;
- применять на практике дыхательные упражнения;
- исправлять дефекты голоса;
- владеть резонаторным комплексом;

владеть:

- мелизматикой;
- самостоятельным разучиванием и содержательным донесением до слушателя музыкального произведения;
- разными исполнительскими манерами;
- разными типами дыхания;
- резонаторским комплексом.

В педагогический репертуар включаются произведения вокального искусства: ария, романс, песня, народная песня, способствующие обучению вокалиста. Применяются следующие методы вокальной работы: объяснительно-иллюстрационный, репродуктивный, эвристический, исследовательский, концентрический, фонетический, мысленное пение, сравнительный анализ музыкальных выразительных средств, образов.

Основная работа по освоению учебной дисциплины проходит в форме индивидуальных занятий, где главное внимание уделяется вокальной технике и созданию художественного образа.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Постановка голоса» всего предусмотрено 378 часов, из которых 132 часа – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний – зачеты, экзамены.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы	Количество аудиторных (индивидуальных) часов
<i>Тема 1.</i> Строение дыхательного и голосового аппарата	2
<i>Тема 2.</i> Певческая установка, голосоведение	2
<i>Тема 3.</i> Распевание на среднем участке голосового диапазона. Артикуляция и дикция, чистота интонирования	14
<i>Тема 4.</i> Вокализы, произведения со словами, академическая манера пения	10
<i>Тема 5.</i> Гигиена голоса и голосовой режим	1
<i>Тема 6.</i> Дыхание и звукообразование	3
<i>Тема 7.</i> Взаимосвязь между дыхательной и звукообразующей, резонаторной и слуховой функциями	5
<i>Тема 8.</i> Типы голосов и их диапазоны	2
<i>Тема 9.</i> Атака звука как средство художественной выразительности и техники вокального мастерства	5
<i>Тема 10.</i> Музыкально-поэтическое исполнение произведений, их интерпретация, осмысленная трактовка на основе выразительного слова	14
<i>Тема 11.</i> Творческая личность вокалиста	2
<i>Тема 12.</i> Художественный образ, художественное содержание. Музыкальная фраза, артикуляция и слово	10
<i>Тема 13.</i> Приемы пения и динамические оттенки на основе вокальной методики	5
<i>Тема 14.</i> Легкость и подвижность голоса, чистота интонирования, вокальный слух	10
<i>Тема 15.</i> Дуэты, терцеты, квартеты, вокальные ансамбли как средство формирования творческой личности вокалиста	3
<i>Тема 16.</i> Академическое пение. Общая и музыкальная культура, разнообразный вокальный ре-	14

пертуар как основа профессионального мастерства вокалиста	
<i>Тема 17.</i> Интерпретация и творческое воображение	10
<i>Тема 18.</i> Оперный театр, концертные залы, музеи, выставки художников, их значение в повышении общей и музыкальной культуры	5
<i>Тема 19.</i> Вокальный репертуар (государственный экзамен)	5
<i>Тема 20.</i> Вокальное мастерство: доведение вокальных возможностей студента-вокалиста до автоматизма на основе правильной работы голосового аппарата	5
<i>Тема 21.</i> Профиль вокалиста (профессиональная специализация): артист хора, артист музыкального театра, концертный исполнитель	5
Всего...	132

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Строение дыхательного и голосового аппарата

Функциональный принцип строения голосового аппарата. Образование звука. Гортань и дыхательный аппарат во взаимодействии. Звукообразующий и артикуляционный отделы голосового аппарата (глотка, ротовая полость, полости носа). Органы дыхания – комплекс дыхательной системы.

Тема 2. Певческая установка, голосоведение

Певческая установка (положение корпуса, головы, рук, ног во время пения) как основа звукообразования, голосоведения, выработки чистоты интонирования, артикуляции и дикции, правильного певческого дыхания, естественного формирования гласных и согласных, высокой позиции звука.

Тема 3. Распевание на среднем участке голосового диапазона. Артикуляция и дикция, чистота интонирования

Упражнения, способствующие укреплению голоса, нижнего и среднего регистра. Расширение границ распева (настройки) по полутонам, выработка естественного певческого дыхания. Работа над дикцией: специальные упражнения. Естественная артикуляция, естественное произношение гласных и согласных, чистота интонирования без напряжения голосового аппарата. Точное изложение мелодии, ритма, музыкальной фразы.

Тема 4. Вокализы, произведения со словами, академическая манера пения

Вокализы и произведения со словами, формирование вокального слуха и слухового контроля. Вокализы итальянских композиторов, учителей пения в XVII–XVIII вв., композиторов-классиков. Народные песни как основа академического звучания голоса и академической манеры исполнения.

Тема 5. Гигиена голоса и голосовой режим

Жизненный и профессиональный режим, определенные гигиенические правила. Распорядок труда, отдыха, питания, физических упражнений и т.д. Нервно-психическая нагрузка.

Тема 6. Дыхание и звукообразование

Типы дыхания, практическое применение звукообразующего аппарата в согласованной работе всех его частей.

Использование различных видов дыхания в зависимости от длины вокальной фразы и художественных требований к исполняемому произведению. Целостность музыкальной фразы и дыхания. Степень пластичности и выразительности музыкальной фразы. Голосовые связки, их функция в звукообразовании.

Тема 7. Взаимосвязь между дыхательной и звукообразующей, резонаторной и слуховой функциями

Колебания голосовых связок в токе воздуха. Голосовые связки как вибрационный механизм, звуковые волны голоса, дыхательная система. Слуховая функция: умение чувствовать и понимать музыку. Контроль над звукообразующей, резонаторной, дыхательной функциями, их взаимосвязь.

Тема 8. Типы голосов и их диапазоны

Типы женских голосов: контральто, меццо-сопрано, сопрано. Правильно сформированный женский голос: три регистра.

Типы мужских голосов: бас, баритон, тенор, контральтино (тенор-альтино), высокий тенор (терцией выше тенора).

Тема 9. Атака звука как средство художественной выразительности и техники вокального мастерства

Атака как важнейшее средство художественной выразительности и вокальной техники в соответствии с содержанием и характером произведения, средство воздействия на голосовой аппарат.

Виды атаки: твердая, мягкая, придыхательная.

Упражнения в правильной атаке (без придыхания и без зажатия) в зависимости от характера музыкального произведения, структуры музыкальной фразы и характера слова.

Основа звукообразования – мягкая атака. Твердая атака как средство исправления вялости звукообразования; придыхательная – как средство исправления жесткости звучания.

Тема 10. Музыкально-поэтическое исполнение произведений, их интерпретация, осмысленная трактовка на основе выразительного слова

Оперная ария, романс, песня современного композитора, народная песня как достижения подлинного воплощения текста и музыки, их интерпретация, осмысленная трактовка. Музыка и голос певца, смысловое наполнение музыкальной фразы. Формирование мышления молодого певца. Артистичность и художественное воплощение вокальных произведений. Выражение лица, осмысленная мимика, оправданный жест, слово и звук, музыкальная фраза – слагаемые вокалиста. Интеллект и музыкальность, сценическое мастерство как один из путей к совершенству вокального исполнительства.

Тема 11. Творческая личность вокалиста

Проникновение певца в содержание исполняемого произведения. Отображение художественной ценности произведения средствами артистического воздействия. Закрепление навыков: свободный жест, выразительная мимика, умение непринужденно держаться на сцене, пластичность и ритмичность движений. Развитие общей и музыкальной культуры, разнообразный певческий материал, их роль в формировании творческой личности.

Тема 12. Художественный образ, художественное содержание. Музыкальная фраза, артикуляция и слово

Осмысленная предварительная работа над художественным образом, художественным содержанием вокального произведения. Музыкальная фраза. Учеба, наблюдение за пением и игрой выдающихся артистов и практическое воплощение приобретенных знаний в учебной обстановке и на сцене. Вокальные приемы и навыки для исполнения сложного и разнообразного репертуара (оперного, камерного, народные песни). Продолжение работы над вокальным комплексом: голосообразование, голосоведение, артикуляция, вокальный слух, певческое дыхание, чувство опоры звука, слово. Высокая позиция звука, естественное певческое дыхание, тип голоса.

Тема 13. Приемы пения и динамические оттенки на основе вокальной методики

Техника, технические приемы (легато, нон легато, стаккато) как неотъемлемая часть голоса, средства для передачи образа, заключенного в произведении. Кантилена – легато (связное пение), переход от одного звука к другому. Стaccкато – технический прием для всех типов голосов. Пение форте и пиано как опора дыхания. Звучащее форте и опорное пиано, трель, филировка звука, портаменто, крещендо и диминуэндо. Роль натренированности дыхания, его силы, гибкости и равномерности в овладении техническими приемами.

Тема 14. Легкость и подвижность голоса, чистота интонирования, вокальный слух

Легкость и подвижность голоса как прирожденные способности. Восходящие и нисходящие гаммы, хроматические ходы как способ развития правильной интонации и звуковой плавности, легкости и подвижности голоса. Интонация является основой выразительности в музыке и в пении. Вокальный слух: контроль над голосом с учетом знаний вокальной методики, владение общей и музыкальной культурой. Вокальный слух – это особый чувствительный комплекс, позволяющий успешно контролировать работу вокального аппарата во время пения. Важным компонентом, составной частью вокального слуха является мышечное чувство, то есть ощущение мышц, мышечной работы. Хорошо развитое мышечное чувство позволяет успешно контролировать мышцы, участвующие в организации опоры дыхания и звука, в соблюдении формы аппарата.

Тема 15. Дуэты, терцеты, квартеты, вокальные ансамбли как средство формирования творческой личности вокалиста

Дуэты и другие ансамбли, умение слышать себя в ансамбле, ответственность за точность музыкального текста. Значение дуэтов, терцетов, квартетов, ансамблей в расширении творческого диапазона, повышении общей и музыкальной культуры, мастерства.

Тема 16. Академическое пение. Общая и музыкальная культура, разнообразный вокальный репертуар как основа профессионального мастерства вокалиста

Вокально-технические задачи, накопление репертуара, формирующего художественный вкус, владение навыками самостоятельного отбора и самостоятельной работы над репертуаром. Творческий рост, развитие вкуса и совершенствование приемов пения. Владение певческим дыханием, голосоведением, опорой и атакой звука, расширение певческого диапазона и репертуара. Поиск и исполнение вокальной литературы современных белорусских композиторов. Вокальные навыки и знания в практической работе с хором, участие в хоре как певца, как солиста хора или концертного исполнителя.

Тема 17. Интерпретация и творческое воображение

Артистизм, творческое воображение и интерпретация.

Полный диапазон, разнообразная динамика выразительности. Музыкальный материал как возможность развития интерпретации, творческого воображения. Глубокое проникновение в образ, идею, смысл произведения. Союз музыки и слова, способствующий достижению высокого мастерства академического пения.

Тема 18. Оперный театр, концертные залы, музеи, выставки художников, их значение в повышении общей и музыкальной культуры

Посещение оперного театра, концертов, музеев, выставок. Влияние искусства на формирование личности. Основная цель посещения – выявление и анализ закономерностей, присущих музыкальному театру как художественному институту, а оперному и опереточному спектаклю как цельным видам сценического искусства. Анализ деятельности музыкального театра со всех точек зрения: художественная политика, имидж театра, репертуарная и прокатная политика, работа со зрителем, язык, на котором общается театр со зрителем, принципы организации творческого процесса.

Тема 19. Вокальный репертуар (государственный экзамен)

Выбор и расширение репертуара студента с учетом его художественно-исполнительских возможностей, умений само-

стоятельно работать над голосом, аргументировать свою трактовку исполняемого произведения.

Углубление и систематизация знаний и умений студента с целью исполнения более сложного разнообразного репертуара, формирующего художественный вкус и вокальные возможности. Систематизированный подбор высококачественного, постепенно усложняющегося репертуара, всегда соответствующего музыкально-исполнительскому и вокально-техническому развитию ученика, одно из главных условий здорового всестороннего роста певца и один из лучших стимулов к его работе над собой. Систематизация проводится по таким признакам: сложность художественного образа, сложность музыкального и эмоционального содержания, вокально-технические трудности (ширина диапазона, тесситура, подвижность и т.п.).

Тема 20. Вокальное мастерство: доведение вокальных возможностей студента-вокалиста до автоматизма на основе правильной работы голосового аппарата

Работа над репертуаром, вокальными произведениями различного стиля, самостоятельное изучение вокальной литературы. Совершенствование навыков самоконтроля, творческого воображения и фантазий, голосоведения, высокой позиции звука, подвижности голоса, точности интонации, дикции, фразировки. Сглаживание регистрового звучания голоса. Продолжение работы над выработкой певческого дыхания, звука, чистоты интонации, формированием звука, дикции и др.

Тема 21. Профиль вокалиста (профессиональная специализация): артист хора, артист музыкального театра, концертный исполнитель

Работа над совершенствованием вокально-технического, художественно-выразительного исполнения хорового, оперного, камерного произведения. Передача эмоционально-художественного содержания и музыкально-поэтического образа. Определение профиля студента.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Дмитриев, Л. Б.* Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 1968. – 675 с.
2. *Емельянов, В. В.* Развитие голоса. Координация и тренаж / В. В. Емельянов. – СПб. : Лань, 1997. – 47 с.
3. *Колос, Л. Я.* Эстетические приоритеты, современные тенденции и методические установки / Л. Я. Колос. – Минск : Белорус. гос. акад. музыки, 2005. – 61 с.
4. *Колос, Л. Я.* Вокальное исполнительство / Л. Я. Колос. – Минск : Белорус. гос. акад. музыки, 2007. – 97 с.
5. *Львов, М.* Из истории вокального искусства / М. Львов. – М. : Музыка, 1968. – 227 с.
6. *Морозов, В. П.* Искусство резонансного пения / В. П. Морозов. – М. : Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2002. – 145 с.
7. *Михайловская, Н.* Зара Долуханова / Н. Михайловская. – М. : Сов. композитор, 1960. – 26 с.
8. *Скребков, С. С.* Художественные принципы музыкальных стилей / С. С. Скребков. – М. : Музыка, 1973. – 12 с.
9. *Старчеус, М. С.* Слух музыканта / М. С. Старчеус. – М. : Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2003. – 89 с.

Дополнительная

1. *Кириллова, Ю. В.* Мария Биешу / Ю. В. Кириллова. – М. : Музыка, 1985. – 30 с.
2. *Смирнова, М.* Ирина Богачева / М. Смирнова. – Л. : Музыка, 1984. – 32 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение упражнений на развитие диафрагмального дыхания, развитие опоры дыхания, контроля вдоха и выдоха; изучение схемы механизма работы голоса, правил вокальной орфоэпии; развитие вокальной дикции, артикуляции, интонационной выразительности голоса, отработка приемов вокальной техники.

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

- устный опрос по отдельным темам во время занятий;
- контроль за выполнением домашних заданий (упражнения на развитие и укрепление дыхания, дикции, артикуляции);
- самоподготовка (анализ музыкального и поэтического текстов);
- концертные выступления;
- зачет или экзамен в соответствии с учебным планом.

Учебное издание

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество
(хоровая музыка), специализации 1-18 01 01-01 01
Хоровая музыка академическая*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2014. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 0,87. Уч.-изд. л. 0,51. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.