Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
_____ Н. В. Карчевская
30.12 2025 г.
Регистрационный № УР-6/25-105 / эуч.

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине для специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра.

2025

Учебная программа составлена на основе:
образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 августа 2023 г. № 270;
учебного плана учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра

СОСТАВИТЕЛЬ:
М.С. Писарчик, преподаватель кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и икусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
М.В. Филатова, заведующий кафедрой сценической речи, вокала и пластических дисциплин учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»;
Т.Н. Бабич, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:
кафедрой театрального творчества учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" (протокол № 2 от 16.09.2025 г.);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 22.10.2025 г.)

СОГЛАСОВАНО:
Директор учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный молодежный театр»
М. В. Деркач

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Сольное пение» включена в модуль «Вокал в театральном проекте» и направленна на развитие профессиональных навыков и умений студентов, обучающихся по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра.

Учебная дисциплина «Сольное пение» направлена на овладение студентами необходимой певческой техникой, исполнение музыкальных произведений различных стилей и жанров в спектаклях драматического театра. Основное внимание уделяется развитию певческого голоса. Поэтому главными составляющими в процессе формирования певческих навыков является непосредственно звукообразование, правильное дыхание, артикуляция, интонирование. В ходе комплексного обучения на практических индивидуальных занятиях студент получает ряд вокальных навыков. При выполнении определенных упражнений увеличивается длительность дыхания, тембральная яркость голоса, выразительные возможности, а также сила звучания при минимальных мышечных затратах.

Учитывая синкретическую природу театра обучение студентов сольному пению проходит в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Основы режиссуры», «Работа режиссера с актером», «Основы актёрского мастерства», «Актерское мастерство в театральном проекте», «Основы сценической речи», «Сценическая речь» и «Музыкально-шумовое решение».

Учебная дисциплина «Сольное пение» модуля «Вокальное искусство» направлена на повышение общей музыкальной культуры студента в процессе изучения музыкальной грамоты, развития музыкального слуха, формирования певческих навыков и ознакомления с классическими современным вокальным репертуаром.

Содержанием учебной дисциплины предусмотрено формирование *специализированной компетенции*: исполнять вокальные произведения в спектакле или любом другом театральном проекте, подбирать репертуар для музыкального оформления спектакля (проекта).

Целью изучения учебной дисциплины «Сольное пение» является овладение студентами средствами музыкальной выразительности и необходимой певческой техникой для исполнения вокальных произведений различных жанров в спектаклях драматического театра, использование полученных в процессе обучения профессиональных навыков в театральных постановках формирование культуры вокального исполнительства и артистизма.

Достижение поставленной цели требует решения следующих *задач:*

– изучить нотную грамоту;

– овладеть навыками чтения нот с листа;

– изучить основы элементарной теории музыки;

– овладеть навыками правильного певческого дыхания, звуковедения, фразировки и артикуляции, динамической нюансировки, интонирования;

– развить музыкальный слух;

– сольфеджировать во всех тональностях мажора и минора;

– овладеть средствами музыкальной и певческой выразительности;

– овладеть основными исполнительскими приемами, соответствующими определённым вокальным жанрам;

– овладеть основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры;

– овладеть навыками ансамблевого исполнительства;

– выработать осознанный подход к технологии голосообразования и голосоведения;

– выработать умения и навыки сольного исполнительства;

– освоить интонационно-ритмические и художественно-исполнительские особенности, заложенные в вокальном репертуаре;

– овладеть навыками исполнительского самоконтроля.

В результате изучения учебной дисциплины «Сольное пение» студент должен *знать:*

– основные музыкальные термины;

– элементарную теорию музыки;

– принципы речевого и вокального голосообразования;

– этапы и методы самостоятельной работы над вокальным произведением;

– различные художественные стили в вокальном исполнительстве.

Студент должен *уметь*:

– самостоятельно разучить несложное вокальное произведение;

– применять на практике различную исполнительскую технику;

– исполнять вокальные произведения различных жанров a'capella, под фонограмму, с аккомпанементом;

– интерпретировать вокальное произведение, определить его драматургическую функцию в спектакле;

– исполнять вокальные произведения в драматургическом контексте определённой пьесы или этюда.

– исполнять произведения сольно.

Студент должен *иметь навык*:

– владения техникой голосообразования и голосоведения;

– самостоятельного разучивания вокальных произведений для исполнения в театральном спектакле;

– анализа вокального произведения и его драматургических функций в спектакле;

– владения исполнительскими приёмами, соответствующими образному содержанию, стилистике и жанру вокального произведения;

– разучивания вокальных произведений с участниками любительского театрального коллектива.

Образовательный процесс по данной учебной дисциплине направлен не только на приобретение студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по профессии режиссер, но и на развитие творческого потенциала, ценностно-смысловых ориентаций, духовно-личностных качеств, а также на формирование мировоззренческой позиции, креативного мышления, гражданско-патриотических качеств личности, готовой к активному участию в экономической, социально-культурной и общественной жизни страны.

В процессе изучения учебной дисциплины «Сольное пение» используется аудио- и видеотехника, компьютерные технологии.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Сольное пение» модуля «Вокальное искусство» отведено всего 90 часов. Из них: 36 часов аудиторных занятий, которые являются индивидуальными.

Рекомендуемая форма текущей аттестации студентов – контрольное прослушивание.

Рекомендуемая форма промежуточной аттестации студентов – экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет и структура учебной дисциплины «Сольное пение». Цель и задачи, роль и место изучения учебной дисциплины «Сольное пение» модуля «Вокальное искусство в театральном проекте» в профессиональной подготовке режиссёра, руководителя театрального коллектива, преподавателя. Ее связь с другими профилирующими дисциплинами. Порядок прохождения учебного материала, формы обучения и контроля. Требования к уровню знаний, умений и навыков, необходимых специалисту в области театрального искусства. Строение голосового аппарата, гигиена голоса, певческое дыхание.

Тема 1. Средства выразительности музыкального языка

Музыка как универсальное средство межличностных коммуникаций.

Выразительные средства музыкальной речи и информативные предпосылки их коммуникативных функций: мелодия, лад, метр, ритм, темп, тембр, динамика, артикуляция, агогика, штрихи. Выразительные средства музыки XX (атональной, джаза, стилизации).

Темп как основная скорость движения метрических единиц музыкального произведения тесно связан с чувством музыкального ритма, которое определяется как способность к активному эмоциональному переживанию ритмической организации мелодических фраз и предложений.

Типология и выразительные функции музыкальных темпов.

Тембр как способность слуха чувствовать различную окраску звука.

Динамика как способность слуха ощущать звук в различных диапазонах громкости. Фразировка как своеобразный синтаксис музыкальной речи, выявляющий её образно-смысловую структуру.

Основные термины музыкального языка.

Тема 2. Координация слуха и голоса. Фонационное дыхание, пение

Правильное дыхание как предпосылка органичного владения голосом.

Основные типы дыхания. Воспитание навыков диафрагмального (нижнего) дыхания при пении. Дыхательная гимнастика и фонационные упражнения вокалиста. Система дыхательных упражнений А. Стрельниковой. Формирование головного и грудного резонирования.

Тренинговые упражнения, обучение абдоминальному дыханию, устранение мышечных зажимов. Группа упражнений «стаккато», «легато».

Резонатор (головной и грудной), для формирования правильной вокальной позиции и нахождения места звучания. Мягкая атака. Артикуляция. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Правила исполнения гласных и согласных звуков. Вокальный зевок. Вокальная «маска».

Тема 3. Музыкальная грамота, нотация

Нотация, нотный стан и буквенное обозначение нот. Навыки написания нот. Музыкальные длительности и их обозначения. Музыкальные паузы и их длительность, нота с точкой. Группировка длительностей в вокальной музыке. Нотные ключи: скрипичный и басовый. Знаки альтерации: *диез, бемоль, бекар.*

Лад как система устойчивых и неустойчивых звуков (ступеней лада), объединённых тяготением к единому устойчивому центру – тонике. Лад и его разновидности: натуральный, гармонический, мелодический.

Гамма. Ступени мажора, минора и их особенности. Гармонический и мелодический виды мажорного лада. Гармонический и мелодический виды минорного лада. Диезные и бемольные мажорные тональности. Диезные и бемольные минорные тональности. Квинтовый и квартовый круг как общая система построения мажорных и минорных тональностей. Порядок появления знаков в мажорных и минорных тональностях. Одноименные и параллельные тональности. Главные трезвучия лада: тоника (T), субдоминанта (S), доминанта (D).

Развитие гармонического слуха. Музыкальный размер. Определение размера 2/4, 3/4, 4/4. Исполнение тренировочного материала с заданными штрихами (legato, staccato, non legato). Такт. Тактовая черта. Затакт. Простые метры и размеры. Сложные метры и размеры; относительно сильные доли в сложных размерах. Смешанные метры и размеры. Синкопа как несовпадение ритмического и метрического акцентов.

Тема 4. Сольное пение в вокальных классических произведениях

Чтение с листа. Интонирование. Песня, серенада, романс. Работа над драматургией вокального произведения. Отличительные черты лирической, героико-драматической, сатирической интонации. Мелодекламация стихов и прозы (А. Аренский на стихи в прозе И. Тургенева; А. Спондиаров (монолог Сони из пьесы «Дядя Ваня» А. Чехов; С. Прокофьева «Петя и Волк»). Исполнение романсов А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, А. Даргомыжского, М. Глинки, А. Глазунова, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Н. Мясковского, М.

Минкова и др. Исполнение произведений из вокального цикла «Сонеты Шекспира» М. Таривердиева.

Тема 5. Работа над воплощением сценических образов в вокально-драматических этюдах

Сольфеджирование. Создание сценического образа в драматическом спектакле вокальными средствами, органический переход от сценической речи к пению: от драматического монолога к близкому по своей тематике и образному содержанию вокальному произведению. Пение в предлагаемых сценических обстоятельствах, импровизация.

Вокализ. Детская эстрадная песня. Пение произведений из спектаклей и кинофильмов, мюзиклов, эстрады. Военная песня. Вокально-драматический этюд, подбор произведения, раскрытие образа в исполнении.

Исполнение вокальных произведений различных жанров, стран и эпох.

Тема 6. Авторская песня. Раскрытие образов в творчестве бардов

Понятие «авторская песня», «бард», «вокальная миниатюра». «Авторская песня как жанр. История возникновения и развития.

Мелодекламация произведений поэтов Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского, Б. Окуджавы. Традиции авторской песни в творчестве Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, А. Галича, В. Долиной, Ю. Кима, Е. Клячкина, Н. Матвеевой, С. и Т. Никитиных.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная форма получения образования

Название темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
	лекции	Индивидуальные занятия		
Введение		1		
Тема 1. Средства выразительности музыкального языка		1	1	Опрос
Тема 2. Координация слуха и голоса. Фонационное дыхание, пение		4	1	Просмотр
Тема 3. Музыкальная грамота, нотация		4	1	Опрос
Тема 4. Сольное пение в вокальных классических произведениях		6	1	Показ
Тема 5. Работа над воплощением сценических образов в вокально-драматических этюдах		6	2	Показ
Тема 6. Авторская песня. Раскрытие образов в творчестве бардов		6	2	Показ
Всего:		**28**	**8**	**экзамен**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения образования

Название темы	Количество аудиторных часов		Количество часов для самостоятельного изучения учебного материала
	Лекции	Индивидуальные занятия	
Введение			6
Тема 1. Средства выразительности музыкального языка		2	16
Тема 2. Координация слуха и голоса. Фонационное дыхание, пение		2	10
Тема 3. Музыкальная грамота, нотация		2	10
Тема 4. Сольное пение в вокальных классических произведениях		2	12
Тема 5. Работа над воплощением сценических образов в вокально-драматических этюдах		2	12
Тема 6. Авторская песня. Раскрытие образов в творчестве бардов		2	12
Всего		**12**	**78**

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Гонтаренко Н.Б.* «Сольное пение. Секреты вокального мастерства» / Н.Б. Гонтаренко – Ростов-на –Дону : « Феникс», 2008. – 163с.

2. *Емельянов, В.* Развитие голоса: координация и тренинг / В. Емельянов. – СПб. : Лань, 1997. – 192 с.

3. *Пекерская, Е.М.* Вокальный букварь / Е.М. Пекерская. – М., 1996. – 102 с.

Дополнительная

1. *Маркуорт, Л.* Самоучитель по пению / Л. Маркуорт. – М. : АСТ, 2007.– 158 с.

2. *Оськина, С.Е.* Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования / С.Е. Оськина, Д.Г. Парнес. – М. : АСТ, 2001. – 80 с.

3. *Ровнер, В.* Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано / В. Ровнер. – М. : Нота, 2006. – 27 с.

4. *Ювченко, Н.А.* Музыка в драматическом театре Беларуси: XX – начало XXI века / Н.А. Ювченко. – Минск : Белорусская наука, 2007. – 270 с.

Ноты

1. *Булахов, А.Б.* Избранные романсы / А. Булахов. – М. : Музгиз, 1981. – 186 с.

2. *Глинка, М.* Избранные романсы / М.Глинка. – М. : Музгиз, 1983. – 276 с.

3. *Окуджава, Б.* Песни Булата Окуджавы /Б. Окуджава. – М. : Музыка, 1989. – 224 с.

4. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. Составители: Б. Калмыков и Г. Фридкин. – М. : Музыка, 1989. – 174 с.

Рекомендуемые методы обучения

Методологическую основу модуля «Вокальное искусство» составляют общедидактические и специальные методы. Различная степень музыкальной подготовки студентов, их вокальных и слуховых данных, требует индивидуального подхода в обучении. При помощи индивидуальных занятий регулируется процесс пения студента, устраняются препятствия вокализации.

Обучение технике сценической речи и воспитание певческого голоса должны подчиняться единым педагогическим принципам и методическим установкам. Только в результате такого взаимодействия можно выработать выразительное звучание голоса и в речевом, певческом режиме. При этом вокальное искусство выступает не только как одно из средств режиссерской и актёрской выразительности, но и как метод развития эмоционально-образного мышления, составляющего основу художественного творчества.

Материал излагается на основе современных методических требований с учётом уровня знаний студентов. При проведении индивидуальных занятий по учебной дисциплине «Сольное пение» особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ поиска информации, аналитико-синтетической переработке информации и практического применения полученных знаний в учебной, научно-исследовательской, практической работе будущих организаторов театральной деятельности, режиссеров, преподавателей специальных театральных дисциплин.

Индивидуальные занятия по учебной дисциплине «Сольное пение» направлены на формирование умений и навыков, использование полученных теоретических знаний при выполнении конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения указанных занятий должна способствовать развитию творческих способностей каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы. Следует применять новые формы в организации процесса обучения сольному пению.

В процессе изучения дисциплины «Сольное пение» используются различные тренинги, которые подбираются индивидуально для каждого голоса в соответствии с уровнем развития ив процессе обучения с тем, чтобы они постоянно сопутствовали всей певческой деятельности студента.

Особое внимание направлено на правильную корпусную установку, свободное положение гортани, естественную артикуляцию, использование резонаторной функции голосового аппарата и особенно на певческое дыхание с глубоким, бесшумным, не перегруженным вдохом и экономным постепенным расходованием воздуха при фонации.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Основными видами контроля, обеспечивающими высокую степень диагностики уровня знаний, умений и навыков, является текущая и промежуточная аттестация.

Для текущей диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения учебной дисциплины «Сольное пение», проводится контрольное прослушивание.

Рекомендуемые формы контроля управляемой самостоятельной работы:

– опрос;

– просмотр;

– показ.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Цель самостоятельной работы студентов: повысить уровень профессиональной компетентности будущего специалиста за счет формирования достаточной степени готовности студентов к самостоятельной работе.

Задачи:

– развитие у студента навыков продуктивной деятельности, инновационно-творческого и культурологического мышления, познавательных способностей;

– углубленное изучение учебной дисциплины «Сольное пение»;

– активизация саморазвития и мотивация самореализации обучающихся.

Среди ряда эффективных педагогических методов и технологий, способствующих приобретению знаний и опыта решения самых разных задач, необходимо выделить:

– технологии проблемно-модульного обучения;

– коммуникативные технологии (дискуссии, пресс-конференции, образовательные дебаты);

– игровые технологии, при которых учащиеся участвуют в деловых, имитационных играх и др.

Основные *формы* организации самостоятельной работы студентов:

– подбор и изучение литературных источников, работа с периодическими изданиями, подготовка тематических обзоров периодических изданий по проблемам вокального искусства;

– подготовка к участию в научно-практических конференциях;

– самостоятельная отработка практических навыков с использованием видеоматериалов и звукозаписи.

В рамках учебных занятий по учебной дисциплине «Сольное пение», помимо индивидуальных занятий в аудитории, проводится реконструктивная и тренинговая самостоятельная работа. Также при разучивании новых вокальных произведений приветствуется работа по образцу, сущность которой заключается в слушании и разучивании произведения по подражанию пению актеров в спектаклях.

Повышение эффективности и качества самостоятельной работы студентов кафедры театрального творчества в процессе преподавания учебной дисциплины «Сольное пение» состоит из двух компонентов: тренинговой и творческой форм работы. Тренинговая форма работы предполагает отработку отдельных артикуляционных и дыхательных приемов. Творческая форма предполагает осуществление выбора вокального произведения, изучение мелодии, вокальной строчки, определение содержания, общего характера, выразительных средств, анализ и проработку произведения в контексте режиссерского замысла, осуществляемого в спектакле.

Контроль за самостоятельной работой ведется постоянно и осуществляется посредством индивидуальных консультаций на индивидуальных занятиях.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности преподавателям рекомендуется использовать рейтинговые кредитно-модульные системы учебно-научной деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы.