

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут мистецтв

Кафедра академічного та естрадного вокалу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-методичної та
навчальної роботи
Олексій ЖИЛЬЦОВ

2021 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ РЕПЕРТУАР ТА РОБОТА З КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ

спеціальності: 025 Музичне мистецтво

освітнього рівня: другого (магістерського)

освітньо-професійної програми: 025.00.02 Сольний спів

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02136554
Начальник відділу
моніторингу якості освіти
Проголосовано № 1894/21
Гессевич
(підпис) (прізвище, ініціали)
« » 2021 р.

Київ - 2021

Розробник: Касянчук Марія Сергіївна, старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу.

Викладачі: Петрикова Оксана Петрівна, Заслужений діяч мистецтв України, доцент; Юрченко Сергій Сергійович, Заслужений діяч мистецтв України, доцент; **Гмиріна Світлана Вікторівна**, старший викладач; Ланіна Тетяна Олександрівна, старший викладач; Румянцева Світлана Віталіївна, старший викладач; Яковенко Віра Григорівна, старший викладач; Леонтієва Софія Леонідівна, старший викладач; Макарова Емма Вікторівна, старший викладач; , Киченко Тетяна Олександрівна, старший викладач; Касянчук Марія Сергіївна, старший викладач; Мирошніченко Валерій Миколайович, викладач; Комісар Вікторія Кларівна, викладач, Локтіонова-Ойцюсь Олександра Олександрівна, викладач.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри академічного та естрадного вокалу

Протокол від 30.08.2021 року № 10

Завідувач кафедри _____ Олена ЗАВЕРУХА
(підпис)

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої (професійної/наукової) програми (керівником проектної групи) 025.00.02 Сольний спів
(назва освітньої програми)

_____.____.2021 р.

Гарант освітньої (професійної/наукової) програми
(керівник проектної групи) _____ Юлія МЕРЕЖКО
(підпис)

Робочу програму перевірено

_____.____.2021р.

Заступник директора _____ Алла ТАРАННИК
(підпис)

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__»__ 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання			
	денна		заочна	
Вокально-педагогічний репертуар та робота з концертмейстером				
Вид дисципліни	<i>Обов'язкова</i>			
Мова викладання, навчання та оцінювання	<i>українська</i>			
Загальний обсяг кредитів / годин	<i>4/ 120</i>			
Курс	<i>VI</i>		<i>VI</i>	
Семестр	<i>XI</i>	-	<i>XI</i>	-
Кількість змістових модулів за розподілом:	<i>1</i>	-	-	-
Обсяг кредитів	<i>1</i>	-	-	-
Обсяг годин, у тому числі:	<i>30</i>	-	-	-
Аудиторні	<i>8</i>	-	-	-
Модульний контроль	<i>2</i>	-	-	-
Семестровий контроль	-	-	-	-
Самостійна робота	<i>20</i>	-	-	-
Форма семестрового контролю	<i>залік</i>	-	-	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета дисципліни- виховання сучасного виконавця широкого профілю, що володіє високою загальною культурою, об'ємними знаннями в галузі вокальної виконавства та музичної літератури, професіонала з навичками роботи в ансамблі з концертмейстером, а також накопичення матеріалу.

Завдання дисципліни полягає:

- Розвиток музичних здібностей, мислення, уяви та музичного смаку виконавця;
- Ознайомлення з різними музичними стилями та високохудожнє виконання творів різних жанрів;
- Формування навичок читання з листа, транспонування, розташування логічних пауз, цезур;
- Розвиток самостійної роботи над твором у різних жанрах та складання виконавського аналізу творів (початковий етап);
- Накопичення вокального репертуару для роботи у різних закладах;
- Формування готовності до практичної діяльності в театрах, будинках культури;
- Набуття професійних навичок поетапної роботи над творами в ансамблі з концертмейстером.

Існують деякі методи роботи викладача зі студентом протягом курсу «Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром». А саме:

- мовний (викладення основних положень щодо виконавської діяльності, формування й розвитку вокальної техніки);
- ілюстративний (показ викладачем прийомів співу та ансамблевої злитості власного співу з концертмейстером);
- репродуктивний (відтворення студентами виконавських прийомів, проілюстрованих викладачем);

- репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем прийомів з іншими формами й методами виконавської діяльності);
- креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації вокалізів та вокальних творів; нестандартний підхід до розв'язання ансамблевих ситуацій; опанування навичок елементарної імпровізації в діалозі з концертмейстером);
- проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв'язання проблемних ситуацій у процесі відпрацювання репертуару);
- інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі вирішення навчальних завдань).

Засоби навчання: нотний матеріал для проведення практичних занять; навчально-методичні посібники; робоча навчальна програма; акустична система, CD – програвач, фортепіано.

Вивчення дисципліни «Вокально-педагогічний репертуар та робота з концертмейстером» сприяє формуванню у студента певних **програмних компетентностей**: загальних та фахових (спеціальних).

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі вокального навчання та у сфері музичного мистецтва зокрема, що передбачає застосування вокальних теорій та методів постановки співацького голосу у вокально-виконавській та педагогічній діяльності й характеризується комплексністю, інтеграцією мистецтв та інноватикою.

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні і проблеми задачі у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

1. Здатність спілкування іноземною мовою
2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
5. Здатність до міжособистісної взаємодії.
6. Здатність працювати в міжнародному контексті.
7. Здатність працювати автономно

Фахові компетентності

1. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.
2. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проєкти по інтерпретації, створенню продуктів музично-виконавської творчості.
3. Здатність інтерпретувати художні образи у вокально-виконавській та музично-педагогічній діяльності.
4. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.
- 5.

3. Результати навчання за дисципліною

1. Володіти професійними навичками вокально-виконавської, творчої та музично-педагогічної діяльності.
2. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.
3. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.
4. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт						
		Аудиторна:					Модульний контроль	Самостійна
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні		
Модуль І. Змістовий модуль 1								
Тема 1 Творчість М. Мозгового, В. Івасюка, Н. Яремчука	4					4		12
Тема 2. Творчість закордонних груп «ABBA», «Queen»	4					4		8
Модульний контроль	2						2	
Разом	30					8	2	20
Підготовка та проходження контрольних заходів		-						

Теми індивідуальних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
Модуль І. Змістовий модуль 1		
1.	Творчість М. Мозгового, В. Івасюка, Н. Яремчука	4
2.	Творчість закордонних груп «ABBA», «Queen»	4
Разом за змістовим модулем 1		8

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль I

Змістовий модуль 1

Тема 1. Творчість М. Мозгового, В. Івасюка, Н. Яремчука

Микола Мозговий – естрадний співак, композитор. Був керівником фонду В. Івасюка, в межах якого проводив конкурси молодих виконавців сучасної української пісні, керував особистою студією звукозапису, яка згодом переросла в Державний театр пісні.

Володимир Івасюк – український поет, композитор, Герой України. Один з основників української естрадної пісні. До його творчої руки належать такі відомі пісні як «Червона рута», «Водограй». Він також працював з інструментальною музикою, писав твори до спектаклів.

Назарій Яремчук – український співак, соліст ансамблю «Смеричка». Представляв Україну на Всесвітніх фестивалях, міжнародних конкурсах, та конкурсах СРСР. Багато часу проводив у пошуках молодих українських талантів, підтримував самодіяльні колективи.

Творча спадщина цих українських світил, допомогла розкрити багатогранність української музичної культури, розширила коло слухачів української мови та культури.

Тема 2. Творчість закордонних груп «ABBA», «Queen»

ABBA – шведський музичний квартет, створений на початку 70-х рр. ХХ ст. В цей період, західний світ захопила танцювальна епідемія, з'являються дискотеки. Це було нове захоплення молоді. На базі цього явища, утворився новий стиль, який відповідав музичним та емоційним вимогам оформлення дискотек, це – Диско. Він був близький до звучання «фанка» та «соула». Самими яскравими представниками того напрямку стала група «ABBA». Ціле десятиріччя вони постачали своїм фанатам різноманітні мелодичні пісні, збагаченні емоційним позитивом.

Також на початку 70-х рр. вийшла у світ британська група – «Queen». Вона починала як хард – рок - група, однак, пошуки та музичні експерименти додавали елементи, які були далекими від РОКу. Яскравою особливістю групи стало включення до пісень хору з усіх учасників групи. Другою особливістю є різноманітність багатоголосся партії для одного виконавця (в даному випадку це був соліст групи – Фредді Меркюрі).

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна к-сть балів за одиницю	Модуль 1	
		кількість одиниць	максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	-	-	
Відвідування семінарських занять	-	-	
Відвідування індивідуальних занять	1	8	8
Робота на семінарському занятті	-	-	
Робота на індивідуальному занятті	10	8	80
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	-	-	
Виконання завдань до самостійної роботи	5	2	10
Виконання модульної роботи	25	1	25
Виконання ІНДЗ	-	-	
	Разом	-	123
Максимальна кількість балів: 123 б.			
Розрахунок коефіцієнта: $123/100=1,23$ б. (Залік)			

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

№ з/п	Зміст завдання	Критерії оцінювання
Змістовий модуль 1.		
1.	Робота над виконанням пісень М. Мозгового, В. Івасюка, Н. Яремчука	1. досконале знання практичних основ процесу співу (2 б.); 2. демонстрування на заняттях з сольного співу вивченого матеріалу на високому професійному рівні (3 б.)
2.	Робота над виконанням пісень закордонних груп «ABBA», «Queen»	1. досконале володіння вокальною технікою виконання (3 б.); 2. художньо-образне та емоційне виконання (2 б.)

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Модульний контроль проводиться у формі прослуховування музичного матеріалу, опанованого студентами впродовж кожного із семестрів. Максимальна кількість балів – 25.

Критерії оцінювання	Бали
Демонстрування вивченого музичного матеріалу відповідно до визначених обсягів та завдань	5
Засвідчення розвитку вокально-технічних можливостей	5
Демонстрування художньо-виконавських навичок	5
Намагання максимально переконливо донести зміст виконуваних творів навчального вокального репертуару до слухачів	5
Креативні підходи у роботі з твором вокально-педагогічного репертуару для дітей молодшого шкільного віку	5
Максимальна кількість балів: 25	

У процесі оцінювання навчальних робіт застосовуються такі методи:

- усного контролю (оцінювання рівня умінь виконувати твори під супровід фортепіановідповідно до програми навчального курсу);
- самоконтролю (самоаналіз, самооцінка студента своїх музично-виконавських дій).

За XI семестр навчання студент повинен вивчити:

- 2 пісні з творчості М. Мозгового, 2 пісні В. Івасюка, 2 пісні Н. Яремчука;

- 4 пісні з творчість закордонних груп «ABBA», «Queen»;

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Навчальним планом не передбачено.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

Не передбачено у зв'язку зі специфікою даної навчальної дисципліни.

6.6. Шкала відповідності оцінок

	Оцінка у балах	Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
A	90 - 100	Відмінно – відмінний рівень знань в межах обов'язкового матеріалу, з можливим незначними помилками. Глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому студент легко орієнтується, володіє понятійним апаратом, Здатний пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження.
B	82 - 89	Дуже добре – достатньо високий рівень знань в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих помилок. За повне засвоєння навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки).
C	75 - 81	Добре – в цілому добрий рівень знань з незначною кількістю помилок. Засвоєний навчальний матеріал, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце суттєві помилки.
D	67 - 74	Задовільно – посередній рівень знань із значною кількістю недоліків. Знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому студент допускає неточності у визначенні понять та при використанні знань для вирішення практичних завдань, не вміє
E	60 - 66	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань. Не повне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії.
F X	35 - 59	Незадовільно – можливість повторного складання – незадовільний рівень знань, можливість повторного перескладання за умови належного самостійного опрацювання. Студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилку у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає, не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.
F	1-34	Незадовільно – зобов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань, що вимагає повторного вивчення дисципліни.

Орієнтовний репертуар для індивідуальних занять

Модуль I. Тема 1.

Муз. М. Мозгового, сл. Н. Мозгової «Край, мій рідний край»
Муз. М. Мозгового, сл. Ю. Рибчинського «Минає день, минає ніч»
Муз. М. Мозгового, сл. Ю. Рибчинського «Знов я у гори іду»
Муз. М. Мозгового, сл. В. Гкрасимова «Зачаровані слова»
Муз. та сл. Л. Дутковського «Горянка», «Незрівняний світ краси»
Муз. П. Дворського, сл. В. Кудрявцева «Стожари»
Муз. В. Івасюка, сл. Б. Стельмах «Запроси мене у сни»
Муз. та сл. В. Івасюка «Пісня буде поміж нас»
Муз. та сл. В. Івасюка «Я піду в далекі гори»
Муз. та сл. В. Івасюка «Червона рута»
Муз. та сл. В. Івасюка «Водограй»

Тема 2.

Mus, & w. by Edgar Hoefler, Kenneth D. Lewis, Marte Anderson, Abba «Ring, Ring»
Mus, & w. by Benny Goran Bror Andersson, Bjoern K. Ulvaeus, Stig Anderson Abba «Dancing Queen»
Mus, & w. by Benny Andersson Abba «Chiquitita»
Mus, & w. by Benny Goran Bror Andersson, Bjoern K. Ulvaeus, Abba «Thank You For the Music»
Mus, & w. by Benny Goran Anderson, Bjoern K. Ulvaeus, Stig Erik Leopold Anderson, Abba «Waterloo»
Mus, & w. by Jared Anderson, Andrew Mottinger, Todd Ramsey, Jonathon Sherwood, Abba «So long»
Mus, & w. By Stig Erik Anderson, Benny Goran Bror Andersson, Bjoern K Ulvaeus, Abba «Mamma Mia»
Mus, & w. by Benny Goran Bror Andersson, Bjoern K. Ulvaeus, Abba «Gimme! Gimme! Gimme!»
Mus, & w. by Freddie Mercury, Queen «The Show Must Go On»
Mus, & w. by Roger Taylor, Queen «Radio GaGa»
Mus, & w. by Freddie Mercury, Queen «We Are the Champions»
Mus, & w. by Brian May, Queen «We Will Rak You»
Mus, & w. by Freddie Mercury, Queen «Bohemian Rhapsody»
Mus, & w. by Freddie Mercury, Queen «Don't Stop Me Now»

7. Навчально-методична карта дисципліни

Модулі	Змістовний модуль I
Кількість балів за модуль	123
Індивідуальні	8 годин
Назва навчального модуля (індивідуальні заняття)	Тема 1. Творчість М. Мозгового, В. Івасюка, Н. Яремчука (10+1)*4 = 44 б. Тема 2. Творчість закордонних груп «ABBA», «Queen» (10+1)*4 = 44 б.
Самостійна робота 10 б.	10б
Види поточного Контролю 25б.	Модульна контрольна робота (прослуховування) 25б.
Всього	123 коефіцієнта: $123/100=1,23$ б. (Залік)

8. Рекомендовані джерела

Основні(базові)

1. Абт Ф. Школа пения : избранные упражнения для низких голосов в сопровождении фортепиано / Ф. Абт. – М. : Музыка, 1985. – 31 с.
2. Арії, романси та пісні з репертуару Анатолія Кочерги. – К. : Муз. Україна, 1987. – 68 с.
3. Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано / П. Виардо. – М. : Музыка, 1967. – 40 с.
4. Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: учб. репертуар / І. Вілінська. – К. : Музична Україна, 1989.
5. Вокализы зарубежных композиторов: для высокого голоса в сопровождении фортепиано / Сост. А. Мишутин. – М. : Музыка, 1989. – 50 с.
6. Дуэты и триорусских и зарубежных композиторов (для женских и мужских голосов в сопровождении фортепиано). – М. : Музыка, 1987. – 48 с.
7. Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники / М.И. Егорычева. – К. : Музична Україна, 1980. – 117 с.
8. Зейдлер Г. Искусство пения / Г. Зейдлер. – М. : Музыка, 1987. – Ч. II. – 23 с.
9. Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано / составитель Г. Тиц. – М. : Музыка, 1977. – 39 с.
10. Ой за гаєм, гаєм : українські народні пісні в легкій обробці для фортепіано. – К. : Муз. Україна, 1993. – 48 с.
11. Романси та українські народні пісні з репертуару Бориса Гмирі. – К. : Муз. Україна, 2003. – 96 с

Науково-методичні

1. Венгрус Л.А. Пение и «фундамент музыкальности» / Л.А. Венгрус. – Викторов А.В. Начинаем эстрадный концерт / А.В. Викторов. – М. : Знание, 1974. – 47 с.
2. Гордійчук М.М. Українська радянська музика. Нарис / М.М. Гордійчук. – К. : Держ. вид-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 120 с.
3. Дмитриев Ю.А. Искусство советской эстрады / Ю.А. Дмитриев. – М. : Молод. гвардия, 1962. – 234 с.
4. Завадская Н.П. «Певец и песня»: метод. пособие. – М. : Искусство, 1979. – 135 с.
5. Знаменська О. Культура мови і співу. / О. Знаменська. – К., 1959.
6. Исаева И.О. Эстрадно-пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей / И.О. Исаева – М. : АСТ: Астрель, 2008. – 319 с.
7. Карпась В.А. Методичні рекомендації з постановки голосу / В.А. Капась. – Волинь: Волинськ. Держ. ун-т ім. Л. Українки., 1989. – 127 с.
8. Коробка В.И. Вокал в популярной музыке. Методическое пособие для руководителей самодеятельных и эстрадно-музыкальных коллективов / В.И. Коробка - М. : Всесоюзный научно-методический центр, Студия популярной музыки «Рекорд», 1989 - 46с. – Електрон. дані –
Режим доступу: <http://www.twirpx.com/file/255039/>
 - (бібліотека кафедри академічного та естрадного вокалу)
9. Куликова И.А. Музыкальная молодёжная эстрада США и стран Запада / И.А. Куликова. – М. : Знание, 1978. – 320 с.
10. Лашенко А. Хоровое интонирование. Хоровая культура: аспекты изучения и развития. / А. Лашенко. – К., 1989.
11. Матутите Е.А. Советская массовая песня 70-80-х годов / Е.А. Матутите. – М. : Знание, 1982. – 174 с.
12. Мархлевський А. Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. / А. Мархлевський. – К., 1986.
13. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. / М. Микиша. – К., 1971.

14. Мирон С. Г. Это «Секрет»? Игра в «Битлз» / С. Г. Мирон — «АСТ», 2016 — (Легендырусского рока)

15. Степурко О. Блюз. Джаз. Рок. Универсальный метод обучения импровизации / О. Степурко - М.: «Камертон», 1994 – 150с. – Электрон. дані

Режим доступу:

- <http://gariksaxlessons.ru/o-stepurko-shkola-improvizatsii-dzhaz-blyuz-rok><http://gariksaxlessons.ru/wp-content/uploads/2015/08/O.Stepurko-SHkola-improvizatsii.Dzhazblyuzrok.pdf>

16. Дряпик В. І. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики: книга для вчителя. / В. І. Дряпик. – Київ-Кіровоград, 1997.

17. Естрада. Рок музика. Джаз: термінологічний словник. Методичні матеріали по впровадженню та використанню спеціальної термінології. / Авт.-укл. В. Т. Откидач. – Суми, 1993.