

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ»

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Программа подготовки – Академическое пение

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (Академическое пение), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 г. № 818.

Программу разработала Л. А. Манасян, Заслуженная артистка Украины, профессор кафедры вокала
Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И.о. заведующего кафедрой

Т.А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Концертно-камерное пение» входит в обязательную часть дисциплин и адресована студентам магистратуры направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, программа подготовки – Академическое пение (Академия Матусовского). Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Основной целью дисциплины является воспитание квалифицированного вокалиста, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области камерного пения..

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета и дифференцированного зачета.

И итоговый контроль в форме зачета и зачёта с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единицы, 468 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 97 часа, самостоятельная работа – 344 часов, контроль – 27 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: развитие исполнительского мастерства студентов-вокалистов на материале камерной вокальной музыки. Разносторонняя подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной концертной деятельности. Формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора, воспитание эстетического вкуса молодых вокалистов.

Задачи изучения дисциплины:

- воспитание музыкально-эстетического вкуса певцов;
- развитие чувства стиля исполняемого произведения;
- совершенствование вокально-технических навыков (ровность звучания во всех регистрах, владение тончайшей палитрой звуковых, динамических оттенков);
- овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;
- выработка умения в небольшом временном пространстве описать целое событие, смену душевных состояний, заложенных поэзией (романсы, песни, арии) композитора.;
- результативная самостоятельной работа над произведением.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в блок обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (Академическое пение).

Основывается на базе дисциплины «Исполнительское мастерство (сольное пение)».

Является основой для изучения дисциплин, связанных с вокально-исполнительской деятельностью.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: исполнительской, педагогической, преддипломной.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (Академическое пение): УК-3; ОПК-2; ПК-5.

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>Знать: Принципы командного взаимодействия и управления. Стратегии достижения целей и эффективной работы команды.</p> <p>Уметь: Организовывать и координировать работу команды для реализации проектов. Разрабатывать стратегию работы команды для достижения поставленных целей.</p> <p>Владеть: Навыками лидерства и мотивации членов команды. Техниками эффективного распределения задач и ресурсов в коллективе.</p>
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать: Различные виды музыкальной нотации (классическая, цифровая, буквенная и т.д.). Принципы чтения и интерпретации музыкальных записей.</p> <p>Уметь: Читать и воспроизводить музыкальные сочинения по разным видам нотации. Адаптировать музыкальный материал для исполнения.</p> <p>Владеть: Навыками работы с различными нотационными системами. Техникой точного воспроизведения музыкального текста.</p>
ПК-5	Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p>Знать: Основы проектирования и организации культурно-просветительских мероприятий. Особенности работы на различных сценических площадках.</p> <p>Уметь: Разрабатывать и организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства. Участвовать в реализации проектов в качестве исполнителя.</p> <p>Владеть: Навыками организации мероприятий и взаимодействия с аудиторией. Техникой исполнительского мастерства на различных сценических площадках.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов			
	всего	в том числе		
		п	с.р.	кон
1	2	4	7	5
1. Изучение камерно-концертного репертуара, произведений различных стилей и эпох.	108	15	93	-
Всего часов обучения в 1 семестре	108	15	93	-
2. Владение певческим голосом в камерно-вокальном жанре (точность звукоизвлечения, штрихи, фразировка, нюансы, исполнительское <i>rubato</i> , умение раскрыть музыкально-поэтическое содержание произведения), демонстрировать свободное владение таковыми.	108	20	88	-
Всего часов обучения в 2 семестре	108	20	88	-
3. Выстраивание собственной интерпретаторской концепции в вокальной миниатюре, в вокальном цикле.	63	14	40	9
4. Создание правдивых образов на основе разнообразного концертно-камерного репертуара.	63	16	38	9
Всего часов обучения в 3 семестре	126	30	78	18
5. Продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений.	62	16	42	4
6. Воспитание артистизма, исполнительской воли, способности воздействовать на слушателей.	64	16	43	5
Всего часов обучения в 4 семестре	126	32	85	9
Всего часов	468	97	344	27

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение начальных базовых певческих навыков таких, как: певческая установка, правильное формирование гласных, координация слуха и голоса, певческое дыхание, свободная артикуляция, четкая дикция.

Тема 1. Изучение камерно-концертного репертуара, произведений различных стилей и эпох.

Тема 2. Владение певческим голосом в камерно-вокальном жанре (точность звукоизвлечения, штрихи, фразировка, нюансы, исполнительское *rubato*, умение раскрыть музыкально-поэтическое содержание произведения), демонстрировать свободное владение таковыми.

Тема 3. Выстраивание собственной интерпретаторской концепции в вокальной миниатюре, в вокальном цикле.

Тема 4. Создание правдивых образов на основе разнообразного концертно-камерного репертуара.

Тема 5. Продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений.

Тема 6. Воспитание артистизма, исполнительской воли, способности воздействовать на слушателей.

Вокально-педагогическая работа предусматривает:

- владение навыками поиска исполнительских решений;
 - приемами психической саморегуляции;
 - навыками создавать собственную интерпретацию музыкального произведения
- особенности работы в академической манере пения;
- знаниями в области истории исполнительства вокального искусства;
 - художественно-выразительными средствами;
 - навыками поиска исполнительских решений;
 - профессиональной терминологией;
 - навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров.

6.1. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Александров Ан. «Друзья», «Элегия», «Баллада о бедном рыцаре»

Арутюнян А. Колыбельная из кантаты «О Родине»

Балакирев М. «Обоими, поцелуй», «Мне ли, молодцу», «Песня Селима», «Веди меня, о ночь», «Песня золотой рыбки», «Грузинская песня», «Я люблю его» «Догорает румяный закат», «Из-под таинственной, холодной полумаски» «Шепот, робкое дыханье»

Барбер С. «Маргаритки», «Печаль мне сердце гложет», «Дождь прошел», «Усни мое сердце», «Мне слышен в шуме волн», «Секреты юных дней», «В ясную ночь», «Ноктюрн», «Новеллетта», «Лебедь», «Часы бьют», «Под ивой» (песня из оперы «Ванесса» может быть исполнена отдельно)

Бородин А. «Спесь», «Отравой полны мои песни», «Песня темного леса»

Брамс И. «Воспоминание», «Саламандра», «Ода Сафо», «Под дождем», «Ландыш», «Под сенью ив», «Охотник», «Поспешная клятва», «Напрасная серенада», «Тебя забыть», «Кузнец», «Песня девушки», «Звучат нежней свирели», «Глубже все моя дремота», «Серенада», «Цыганские песни», «Смуглый парень»

Бриттен Б. Из цикла «На этом острове»: «Морской пейзаж», «Ноктюрн», «Все в порядке». Из цикла «7 сонетов Микеланджело»: «Сонет 16». «Сонет 38», «Сонет 55», «Сонет 32», «Сонет 24»

Буцко Ю. Шесть сцен из поэмы Александра Блока «Двенадцать» (для баса): «Не слышно шума городского», «Снег кружит, лихач кричит»

Вагнер Р. Пять песен (для женского голоса)

Веберн А. Пять песен на стихи Стефана Георга (для среднего голоса). Соч. 4

Вольф Г. «Песни охотника», «Встреча», «Ночь», «Сегодня у нас вечеринка», «Как ветер воет, свищет»

Гаврилин В. Вокальный цикл на стихи Гейне «Немецкая тетрадь»: «Осень», «Гонец», «Разговор в падерборнской степи», «Милый друг мой», «Добрый», «Ганс и Грета»

Глинка М. «Финский залив», «Венецианская ночь», «Я помню чудное мгновенье», «Как сладко с тобою мне быть» и др.

Григ Э. «Сердце поэта», «Песня Сольвей», «Лебедь», «Сон» и др.

Даргомыжский А. «Юноша и дева», «Я вас любил», «Что в имени тебе моем» и др.

Долуханян А. Избранные романсы и песни на стихи Пушкина: «Восточная песня», «Дарует небо человеку», «Напрасно, милый друг», «Храни меня, мой талисман»; на слова Леси Украинки: «Ни счастья, ни воли мне жизнь не дала», «Ревет, гудит погодушка»

Кюи Ц. «О чем в тиши ночей», «Эолова арфа», «Ласточка», «Я вас любил», «Сожженное письмо», «Коснулась я цветка», «Тучка», «Под небом голубым», «Сват и жених», «Мне бой знаком», «Осень, осыпается»

Лист Ф. «Горы все объемлет покой», «В любви все дивных чар полно», «Когда я сплю», «Три цыгана», «Лорелея», «Ты, как цветок» и др.

Мусоргский М. «Царь Саул», «Колыбельная Еремушки», «Калистрат», «Пирушка» и др.

Мясковский Н. Романсы на слова Баратынского, Щипачева

Раков Н. «Лес», «Утес»

Рахманинов С. «Утро», «В молчанье ночи тайной», «Не пой, красавица», «Давно ль, мой друг», «Дитя, как цветок, ты прекрасна», «Островок», «Я был у ней», «Она, как полдень, хороша», «В моей душе», «Весенние воды», «Они отвечали», «Здесь хорошо», «Есть много звуков», «У моего окна», «Ночь печальна», «Вчера мы встретились», «Арион», «Ты знал его», «Ночью в саду у меня»

Римский-Корсаков Н. «То было раннею весной», «Дева и солнце», «Свеж и душист», «Красавица», «Сновидение», «Нимфа» и др. Циклы: «Весной», «Поэту», «У моря»

Свиридов Г. Романсы и песни: «В Нижнем Новгороде», «Любовь», «История про бублики и про бабу, не признающую республики», «Слезы», «Рыбаки на Ладоге», «Легенда», «Камень», «Изгнанник», «В полях под снегом и дождем», «Не страшусь», «Ворон к ворону летит», «Эти бедные селенья», «Юным», «Русская песня», «Голос из хора», «Как яблочко румян»

Слонимский С. «Весна» — вокальная поэма (для среднего голоса с фортепиано) на стихи японских поэтов: «Весна пришла», «Признание», «Врач», «Ты далека», «В неверном мире»

Тактакишвили О. Романсы (для высокого голоса): «Деревня», «Природа», «Край любимый», «Когда замрут отчаянье и злоба», «Две кукушки», «Край мой милый»

Танеев С. «Пусть отзвучит». «Не ветер вея», «Когда, кружась, осенние листья», «В дымке-невидимке», «Бьется сердце беспокойное»

Таривердиев М. Цикл на стихи Маяковского; из цикла на слова Мартынова: «Вечерело», «Вода», «Листья»

Чайковский П. «Не верь, мой друг», «Ни слова, о друг мой», «И больно и робко», «Слеза дрожит», «Отчего?», «Погоди», «Примирение», «Канарейка», «Хотел бы в единое слово», «Серенада Дон Жуана», «То было раннею весной»

Шапорин Ю. Песни на тексты В. С. Пушкина; песни на слова советских поэтов; народные песни в обработке Ю. Шапорина

Шостакович Д. Семь романсов на слова Блока (для сопрано, скрипки, виолончели и рояля)

Шуберт Ф. «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня»

Шуман Р. Две песни Зюлейки, «Интермеццо», «Посвящение», «Весенняя ночь»; Цикл «Любовь поэта»

Щедрин Р. Вокализы Шенберг А. Из цикла «Книга всяких садов». Соч.15; «Жизнь в грезах», «Песня девушки»

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Концертно-камерное пение» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем, а также работа с методическим материалом по специальности. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях, а также концертной деятельности.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Творческое задание.

Текущая аттестация по «Концертно-камерному пению» проходит в форме зачёта во II семестре и зачета с оценкой в III семестре.

Итоговая аттестация по «Концертно-камерному пению» в IV семестре проходит в форме дифференцированного зачета и предполагает исполнение сольной программы, состоящей из двух-трёх различных по характеру и стилю произведений или нескольких номеров одного вокального цикла.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Концертно-камерное пение» осуществляется студентами в ходе индивидуальных занятий и посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика
отлично (5)	Исполнение уверенное, убедительное, полностью соответствует характеру произведений; соблюдены темпы, а также стилевые и жанровые особенности произведений; выпускник свободно владеет голосовым аппаратом, демонстрируя максимум выразительности и психологической свободы;
хорошо (4)	Программа исполнена в полном объеме, исполнение достаточно уверенное, соответствует образным и стилевым особенностям произведений; возможны несущественные отклонения в динамике, темпах, недостаточная точность интонирования; допускается несколько негрубых ошибок в исполнении; в целом студент демонстрирует профессиональное владение голосовым аппаратом;
удовлетворительно (3)	Выпускник исполняет программу в полном объеме, но с ошибками; упрощенно передает стилевые особенности произведения; допускает существенные отклонения в динамике, темпах; интонация не точная;
неудовлетворительно (2)	Частичный или полный отказ от исполнения программы; произведения выучены наизусть недостаточно прочно; образная и техническая стороны исполнения неубедительны.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Романсы и дуэты Русских композиторов (Золотой репертуар вокалистов). – Л., 2000 г.
2. Дуэты. Репертуар начинающего певца/сост. Далецкий О.В. – М., 2001 г.
3. Далецкий О.В. «Постановка голоса и методика обучения пению» -М., МГИК, 1990 г.
4. Далецкий О.В. «Вокальная подготовка» - М., 2003 г.
5. Птица К.Б. «О музыке и музыкантах» - ИЧП, 1995 г.
6. Музыкальная энциклопедия. Т.1/ сост. Ю. Келдыш – М., 1973 г.
7. Спутник музыканта/ сост. А. Островский – М., 1964 г.
8. 11. Анализ вокальных произведений. Сборник статей под ред. О. Коловского — Л., 1988.
9. Акулов, Е. Оперная музыка и сценическое действие / Е. Акулов. - М.: Кабинетный ученый, 2016. - 914 с
10. Ангуладзе Нодар. Номо cantor: Очерки вокального искусства. – М.: «Аграф», 2003.
11. Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. И. Глинки. — Л., 1968.
12. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. 1. Ритмика. — М., 1972.
13. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства/ Н.Б.Гонтаренко,- Ростов н/Д: Феникс, 2006.
14. Демидова И.Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2003.

Дополнительная литература:

1. Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса: учеб. пособие изд. 2-е стереотипное / Г. А. Алчевский. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 64 с.
2. Аникеева З. П., Аникеев Ф. М. Как развить певческий голос / Кишинев, «Штиинца», 1981. – 124 с. с ил. Аннот. на англ. яз. с. 120
3. [Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л. : Музыка, 1962. – 63 с.](#)
4. Вокальное образование XXI века. Материалы научной конференции. Вып.1, 2, 3, 4, 5. Сборники статей. МГУКИ – 2004 г, 2005 г., 2006, 2007, 2008.
5. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Текст] : учеб. пособие / М. А. Дейша- Сионицкая. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. – 62 с.
6. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты] : учеб. пособие / К. И. Плужников. – 2-е изд., испр. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. – 94

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения индивидуальных занятий используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.