

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
«ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ФОРМЫ»

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, программа подготовки Академическое пение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 г. № 818.

Программу разработал Ю. Л. Берсан, Заслуженная артистка ЛНР, преподаватель 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 «Исполнение крупной вокальной формы» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисциплины и адресована магистрам направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, программа подготовки – Академическое пение Академии 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 пения произведений, имеющую крупную форму.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 67 часов, самостоятельная работа – 140 часов, контроль – 45 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: подготовка вокалистов в области исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной вокальной культуры, разнообразные произведения устной и письменной музыкальных традиций, обладающих культурой концертно-сценического мастерства.

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 самостоятельная работа над произведением.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 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): ПК-1; ПК-2

Компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	
ПК-1	Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве певца	Знать: Технику вокального мастерства и исполнительские стили. Репертуар и жанры сольного вокального искусства. Уметь: Выполнять сольные музыкальные произведения на высоком профессиональном уровне. Интерпретировать музыкальные произведения с учетом стиля и жанра. Владеть: Профессиональными вокальными навыками и сценическим мастерством. Техникой работы над голосом и художественным образом.
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: Стилистические особенности классического и современного вокального репертуара. Принципы художественной интерпретации музыкальных произведений. Уметь: Осваивать и исполнять произведения различного стиля и жанра. Создавать индивидуальные художественные интерпретации музыкальных произведений. Владеть: Техникой исполнения классического и современного репертуара. Навыками художественного выражения и сценического воплощения образа.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов			
	дневная форма			
	всего	в том числе		
п		с.р.	кон	
1. Исполнение развернутой арии с речитативом.	90	20	52	18
Всего часов за 2 семестр	90	20	52	18
2. Исполнение арии из кантат, ораторий, месс.	90	15	57	18
Всего часов за 3 семестр	90	15	57	18
3. Исполнение сцены из оперы.	36	16	16	4
4. Исполнение партии в оперном спектакле, поставленном учебным заведением	36	16	15	5
Всего часов за 4 семестр	72	32	31	9
Всего часов	252	67	140	45

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.

1. Исполнение развернутой арии с речитативом.
2. Исполнение арии из кантат, ораторий, месс.
3. Исполнение сцены из оперы.
4. Исполнение партии в оперном спектакле, поставленном учебным заведением.

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

- Ю. Мейтус «Молодая гвардия»
- В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»
- В.А. Моцарт «Дон Жуан»
- Г. Доницетти «Любовный напиток»
- Г. Доницетти «Дон Паскуале»
- Дж. Перголези «Служанка-госпожа»
- Д. Чимароза «Тайный брак»
- О. Николаи «Виндзорские проказницы»
- Дж. Россини «Севильский цирюльник»
- Дж. Верди «Травиата»

Дж. Пуччини «Богема»
 Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан»
 Б. Сметана «Проданная невеста»
 Ш. Гуно «Ромео и Джульетта»
 И. Штраус «Летучая мышь»
 Р. Планкет «Корневильские колокола»
 К. Орф «Умница»
 А. Даргомыжский «Русалка»
 П. Чайковский «Иоланта»
 П. Чайковский «Евгений Онегин»
 Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»
 Н. Римский-Корсаков «Снегурочка»
 М. Мусоргский «Сорочинская ярмарка»
 С. Рахманинов «Алеко»
 С. Рахманинов «Франческа ди Римини»
 С. Прокофьев «Любовь к трем апельсинам»
 С. Прокофьев «Дуэнья»
 В. Шебалин «Укрощение строптивой»
 Р. Щедрин «Не только любовь»

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Исполнение крупной вокальной формы» 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 «Исполнению крупной вокальной формы» проходит в форме зачёта во II семестре, зачёта с оценкой – в III семестре; итоговая аттестация в форме экзамена в IV семестре. Программа сольного выступления состоит из двух сцен разнообразных по характеру, из опер русских или западноевропейских композиторов.

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 «Исполнение крупной вокальной формы» 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. 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 ХХ1 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.