

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

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

_____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

Уровень основной образовательной программы – ассистентура-стажировка
Направление подготовки – 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Вид – Академическое пение

Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 845

Программу разработала _____ Л.А. Манасян, заслуженная артистка Украины, доцент, профессор кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академии Матусовского)

Протокол № 1 от 28 августа 2024 г.

И.о. зав. кафедрой _____ Т.А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Концертно-камерное исполнительство» является базовой частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке) и адресована студентам направления подготовки: 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – 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 камерного пения.

Формы контроля (зачет и зачет с оценкой) проводятся в форме академического концерта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единицы, 504 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия (69 ч.), самостоятельная работа (417 ч.)

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: развитие исполнительского мастерства ассистентов-стажеров на материале камерной вокальной музыки. Разносторонняя подготовка 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 вокалистов.

Задачи:

- воспитать музыкально - эстетический вкус певцов;
- развивать основные понятия стиля исполняемого произведения;
- проводить работу по совершенствованию вокально-технических навыков;
- привить студенту-певцу умение в небольшом временном пространстве описать целое событие, смену душевных состояний, заложенных поэзией композитора.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины «Концертно-камерное исполнительство» входит в базовую часть блока дисциплин подготовки Ассистентов-стажеров по направлению подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение

Дисциплина «Концертно-камерное исполнительство» относится к базовой части дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке). К дисциплинам базовой части программы, как «Концертно-камерное исполнительство» относится также «Специальность» и «Оперно-сценическая подготовка». Сопутствует данному курсу такая дисциплина вариативной части как «Репертуар высшей школы / История исполнительских стилей» которая формирует навыки самостоятельной аналитической работы и составляет теоретическое и научно-методологическое продолжение изучения курса «Концертно-камерное исполнительство».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении творческой практике и подготовке к государственной итоговой аттестации.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-6	способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать: Основы музыкальной драматургии и выразительных средств; закономерности построения формы и содержания музыкальных произведений; особенности стилей, жанров и национальных школ музыкального искусства; историко-культурный контекст создания музыкальных произведений; принципы анализа музыкального текста (ритмика, гармония, мелодика); различные подходы к художественной интерпретации произведений.</p> <p>Уметь: анализировать музыкальные произведения с точки зрения формы, стиля и содержания; определять художественный замысел композитора и передавать его в интерпретации; использовать вокальные приемы для создания выразительности исполнения; адаптировать исполнительскую трактовку в зависимости от жанра, эпохи и аудитории; применять профессиональные навыки для раскрытия эмоциональной и художественной глубины произведения; создавать оригинальную интерпретацию с учетом национальных и личных стилевых особенностей.</p> <p>Владеть: Навыками анализа и интерпретации музыкального текста.</p>

		<p>Средствами музыкальной выразительности для создания целостного художественного образа.</p> <p>Техниками передачи эмоционального и смыслового содержания произведения.</p> <p>Методами стилистически точного исполнения произведений разных эпох и жанров.</p> <p>Навыками профессиональной рефлексии для корректировки собственной интерпретации; умением адаптировать исполнительский стиль к современным требованиям.</p>
ПК-8	<p>способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи</p>	<p>Знать: закономерности исполнительской работы над музыкальным произведением (анализ формы, стиля, драматургии); основы музыкальной выразительности: интонация, ритмика, динамика; техники работы с голосом для достижения художественной точности; этапы подготовки к публичному выступлению (отбор репертуара, репетиции, сценическая практика); принципы студийной записи: настройка оборудования, акустические особенности, работа с микрофоном; психологические аспекты управления сценическим волнением и концентрацией.</p> <p>Уметь: проводить анализ музыкального произведения для выбора оптимальной исполнительской трактовки; разрабатывать поэтапный план работы над произведением; подготавливать произведения для исполнения с учетом акустических и сценических условий; участвовать в репетициях, работать с ансамблем или концертмейстером; выстраивать взаимодействие с аудиторией на сцене,</p>

		<p>передавая художественный замысел; организовывать и проводить студийные записи: выбор репертуара, взаимодействие со звукорежиссёром.</p> <p>Владеть: навыками технической и художественной обработки музыкального произведения; средствами музыкальной выразительности для сценического исполнения и записи; техники подготовки к публичным выступлениям (поведение на сцене, работа с залом); методами репетиционной работы для достижения качественного результата; технологиями профессиональной записи: работа с микрофоном, корректировка звука; навыками анализа собственного исполнения для улучшения результата.</p>
--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
И		п	с.р.	
1	2	3	4	5
Тема 1. Формирование художественного образа через анализ вокальных произведений.	127	10		117
Тема 2. Основы стилистической интерпретации: эпоха, жанр, национальная специфика.	95	20		75
Тема 3. Анализ поэтического текста: образность, интонации, подтекст.	84	9		75
Тема 4. Особенности передачи завершенности и драматургии в малых музыкальных формах.	90	15		75
Тема 5. Влияние сценического образа на восприятие музыкального материала.	90	15		75
Всего часов:	504	69		417

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка вокалиста в области исполнительства, создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики.

Тема 1. Формирование художественного образа через анализ вокальных произведений.

Тема 2. Основы стилистической интерпретации: эпоха, жанр, национальная специфика.

Тема 3. Анализ поэтического текста: образность, интонации, подтекст.

Тема 4. Особенности передачи завершённости и драматургии в малых музыкальных формах.

Тема 5. Влияние сценического образа на восприятие музыкального материала.

Вокально-педагогическая работа на первом году обучения предусматривает:

- воспитать музыкально - эстетический вкус певцов;
- развивать основные понятия стиля исполняемого произведения;
- проводить работу по совершенствованию вокально-технических навыков;
- привить ассистенту-стажеру умение в небольшом временном пространстве

описать целое событие, смену душевных состояний, заложенных поэзией композитора.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров в рамках дисциплины «Концертно-камерное исполнительство» играет важнейшую роль в освоении необходимых знаний, умений и навыков, формировании профессиональных компетенций и подготовке к индивидуальным занятиям с преподавателем. Эта деятельность направлена на закрепление изученного материала, развитие вокально-технического мастерства, а также осмысление художественных аспектов исполняемых произведений.

Основной целью самостоятельной работы является повышение уровня исполнительской подготовки. Ассистенты-стажёры должны не только прорабатывать материал, полученный на индивидуальных занятиях, но и углублённо изучать методическую и нотную литературу по дисциплине, анализировать произведения различных стилей и эпох, совершенствовать сценическое мастерство и разрабатывать собственные интерпретационные подходы.

Формы самостоятельной работы Ассистентов-стажеров:

Техническая проработка вокального материала;

Художественная работа над произведениями;

Работа с методическими материалами;

Работа над репертуаром;

Психологическая и сценическая подготовка;

Результаты самостоятельной работы проявляются как в активности на индивидуальных занятиях, так и в концертной деятельности Ассистентов-стажеров. Это выражается в качестве исполнения, уровне технической и художественной подготовки, умении демонстрировать целостную интерпретацию музыкального произведения, а также в профессиональном росте исполнителя.

Таким образом, самостоятельная работа является важным этапом в процессе обучения, направленным на достижение профессионального мастерства, глубокого осмысления художественного материала и успешной подготовки к публичным выступлениям.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

Итоговый контроль успеваемости ассистентов-стажёров проводится в форме зачёта с оценкой, основной задачей которого является оценка профессионального уровня подготовки исполнителя и его способности к самостоятельной концертно-камерной деятельности. Для этого разрабатывается программа сольного выступления, состоящая из 3-5 произведений, которые могут быть разнообразными по характеру, стилю, эпохе, а также отражать владение разными исполнительскими приёмами.

Программа может включать:

- романсы отечественных и зарубежных композиторов
- номера из вокальных циклов.

Особое внимание уделяется подбору произведений, соответствующих индивидуальным вокально-техническим возможностям исполнителя, а также его уровню художественной интерпретации. Программа должна демонстрировать:

Понимание художественного замысла композитора.

Знание стилистических особенностей исполняемых произведений.

Умение выразить характер и эмоциональный подтекст каждого произведения.

Владение техникой дыхания, звукоизвлечения, дикции и артикуляции.

Критерии оценки включают:

Вокально-техническое мастерство:

Чистота интонации.

Качество звука и устойчивость голоса в разных регистрах.

Владение динамическими оттенками и нюансами.

Художественная интерпретация:

Передача характера, настроения и драматургии произведения.

Стилистическая точность исполнения.

Эмоциональная выразительность.

Сценическое мастерство:

Умение держаться на сцене.

Контакт с публикой.

Выразительность движений и жестов, соответствующих образу.

Зачёт проводится в присутствии комиссии, состоящей из преподавателей и, при возможности, внешних экспертов. Исполнение оценивается по всем вышеуказанным критериям, что позволяет выявить не только уровень подготовки, но и потенциал ассистента-стажёра в дальнейшей профессиональной деятельности.

В завершение выступления ассистенты-стажёры могут получить обратную связь от членов комиссии, где будут указаны как сильные стороны их выступления, так и направления для дальнейшего развития.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Концертно-камерное исполнительство» является одной из основных ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение – воспитывает артиста высшей квалификации, подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ.

Непосредственная подготовка к уроку требует глубокого продумывания структурных элементов и должен проходить в такой последовательности:

- проработка вокальных трудностей в выбранных произведениях;
- отбор музыкально-вокального материала;
- определение вокальной техники, которые обеспечили бы результативность вокализации;
- закрепление приобретённых знаний и использование их в концертной деятельности.

Педагогическая работа основывается на совершенствовании вокальной техники, развитие художественного вкуса, изучение обширного репертуара, овладение камерным репертуаром, включающим произведения различных эпох.

**10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АССИСТЕНТОВ-
СТАЖЕРОВ НА ЭКЗАМЕНЕ
(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ):**

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;
неудовлетворительн о (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. Беллини, В. Камерно-вокальные произведения для голоса и фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / В. Беллини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101609>.
2. Виардо, П. Сборник романсов [Электронный ресурс]: ноты / П. Виардо. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101616>
3. Людько, М.Г. Старинная музыка в классе камерного пения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Г. Людько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 180 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115712>.
4. Степанидина, Е.А. Отечественная камерно-вокальная музыка 30–60-х гг. XX века как диалогическая система [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Степанидина. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72148>
5. Ламперти, Д.Б. Техника бельканто [Электронный ресурс] / Д.Б. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/37002>.

Дополнительная литература

1. Аникеева З. П., Аникеев Ф. М. Как развить певческий голос / Кишинев, «Штиинца», 1981. – 124 с. с ил. Аннот. на англ. яз. с. 120
2. Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л. : Музыка, 1962. – 63 с.
3. Вокальное образование XXI века. Материалы научной конференции. Вып.1, 2, 3, 4, 5. Сборники статей. МГУКИ – 2004 г, 2005 г., 2006, 2007, 2008.
4. 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.
5. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты] : учеб. пособие / К. И. Плужников. – 2-е изд., испр. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. – 94

Интернет-источники:

1. Энциклопедия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>
2. Учебные пособия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/24-5>
3. Личная подборка: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.livelib.ru/selection/865720-vsjo-po-vokalu>

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, 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.