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

ЛУГАНСК 2024

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 студентам направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, программа подготовки – Академическое пение (магистратура) 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 и дифференцированного зачета, и экзамена.

И итоговый контроль в форме 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.

1. **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 самостоятельной работа над произведением.

1. **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.

1. **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.

1. **Структура учебной дисциплины**

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов
дневная форма
всего	в том числе
л	п	кон	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7
1. Исполнение развернутой арии с речитативом.	51		16			35
2. Исполнение арии из кантат, ораторий, месс.	52		17			35
3. Исполнение сцены из оперы.	52		17			35
4. Исполнение партии в оперном спектакле, поставленном учебным заведением	51		16			35
Всего часов	**252**		**67**	**45**		**140**

1. **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.
1. **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.

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»

C. Рахманинов «Франческа ди Римини»

С. Прокофьев «Любовь к трем апельсинам»

С. Прокофьев «Дуэнья»

В. Шебалин «Укрощение строптивой»

Р. Щедрин «Не только любовь»

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы IT – 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. 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 c
10. Ангуладзе Нодар. Homo 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 3. 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.](http://195.39.248.242:404/2017/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%20%D0%A4_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B.pdf)
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 Академие 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.